

摄影中的东方美学

寻美

青简 著

中国工信出版集团

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

摄影中的东方美学

寻美

青简 著

中国工信出版集团

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

在这个不那么完美的世界中，我们更需要一双发现美的眼睛

寻美：摄影中的东方美学

青简 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

寻美：摄影中的东方美学/青简著.--北京：电子工业出版社，

2019.5

ISBN 978-7-121-36284-2

I.①寻... II.①青... III.①摄影美学 IV.①J401

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第064954号

责任编辑：杜永乐

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

装订：北京盛通印刷股份有限公司

出版发行：电子工业出版社有限公司 北京市海淀区万寿路173信

箱

邮编：100036

开本：720×1000 1/16

印张：13

字数：332.8千字

版次：2019年5月第1版

印次：2019年5月第1次印刷

定价：89.90元

凡所购买电子工业出版社有限公司图书有缺损问题，请向购买书店调换。

若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：

（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至：zlts@phei.com.cn。

盗版侵权举报请发邮件至：dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

自序：提灯寻影

庄子说：“天地有大美而不言。”我一向认为美是一种直觉，一种顿悟，是无法用文字去细细描摹的事物，就好像我们无法用双手去摩挲天边的明月，无法用语言去吟诵佛法的真谛一样，提灯寻影，灯到影灭。所以当越来越多的朋友开始问我，如何拍摄出美的照片时，我总是无言以对，沉默久了，怕别人以为我敝帚自珍，只能硬着头皮写一些不成熟的经验，以飨读者。

这不是一本关于摄影技术的书，只能说这是一本教你怎么发现美、记录美的书。我的照片多半没有什么高深的技术含量，也曾被批评缺乏现实的意义与深刻的思想。反思之后，觉得也许是因为我以为这个世界上的万物，本来已经呈现着太多的意义与思想，而我只需要关注美就可以了。

从一台卡片机开始，到现在也不过是一机两镜最为常用，我远非器材党，更未经过系统的摄影知识学习，比不上科班出身的摄影师。即使在做后期处理时，也只做一些最基本的调整，秉承真实还原的准则。当然，这里的真实并不简单地指原片的色彩、参数，更多的是我在拍摄那一刻真实的感觉与情绪。所以一直以来我所追求的，也许并不是照片的质感、色彩、构图这些割裂的元素，而是整张照片所要表达的美。美在这里是一个广义词，整齐、鲜艳、明亮、清晰……是美；凌乱、素净、黯淡、模糊……也是美。我们要学会欣赏不同意义上的美，关键在于了解美背后的渊源与文化，知道美之所以为美的原因。

古代汉语里有“美”和“学”这两个字，却没有“美学”这一词语。这表明古代中国对于美的思考尚未进入到一个系统的知识体系中去，同时也表明各种学科也没有将美作为一个独立的主题纳入其中。但是，哲学在中国古代的发展与成熟却达到了无可比拟的境界，无论哪种传统艺术都不可避免地沾染甚至浸淫了中国古代哲学的气息，而立足于传统艺术的中国美学当然也不可幸免。“动静”“有无”“曲直”“虚实”“疏密”“简繁”……这些充满了中国智慧的意象从哲人们的思想火花，一直燃沸了艺术家灵感的源泉，也或多或少地影响着我在摄影中的构图、取景、用光……

在哲学中成长起来的东方美学，有着自己独特的魅力，不管你喜不喜欢，她始终萦绕在我们身旁。摄影只是其中的微末一角。只希望这本书读来，让你觉得摄影中的美也是可以娓娓道来的，她那不再可望而不可及的微笑，也是可以欣赏甚至把玩的。

如果我有一盏灯，我会依然执著地用它去寻找我的影子。

目录

封面

扉页

版权信息

自序：提灯寻影

烟雨空蒙

整体与局部

快门与慢门

暗部与亮点

生机与人物

雨前与雨后

场所与器材

春满人间

春心，俯拾皆是

春花，虚实结合

春水，动静相宜

春山，朝朝暮暮

南方嘉木

四时有序

制茶过程

融入环境

甄选器物

求真求实

人文关怀

夏荫涵碧

避免正午

注重层次

加入动态

人物活动

丁达尔光

荷影湖光

浓淡相宜

动静结合

建筑衬托

寻找视角

零落之美

后期制作

小园幽榭

框与隔

藏与露

动与静

曲与直

点与面

虚与实

北国深秋

秋叶斑斓

巧用光影

疏密结合

善用慢门

萧瑟之美

水乡遗韵

准备运动

慢步运动

眼部运动

下蹲运动

抬头运动

张口运动

转身运动

雪落江南

设置参数

注重构图

拍摄飞雪

生机点缀

不惧阴翳

保护器材

问禅不语

草木皆禅

化繁为简

色彩淡雅

投入情感

灵感思维

忘我之境

摄影中的东方美学

花似雾中看

一叶一菩提

空谷有幽兰

独钓寒江雪

乡关何处是

胸有诗与书

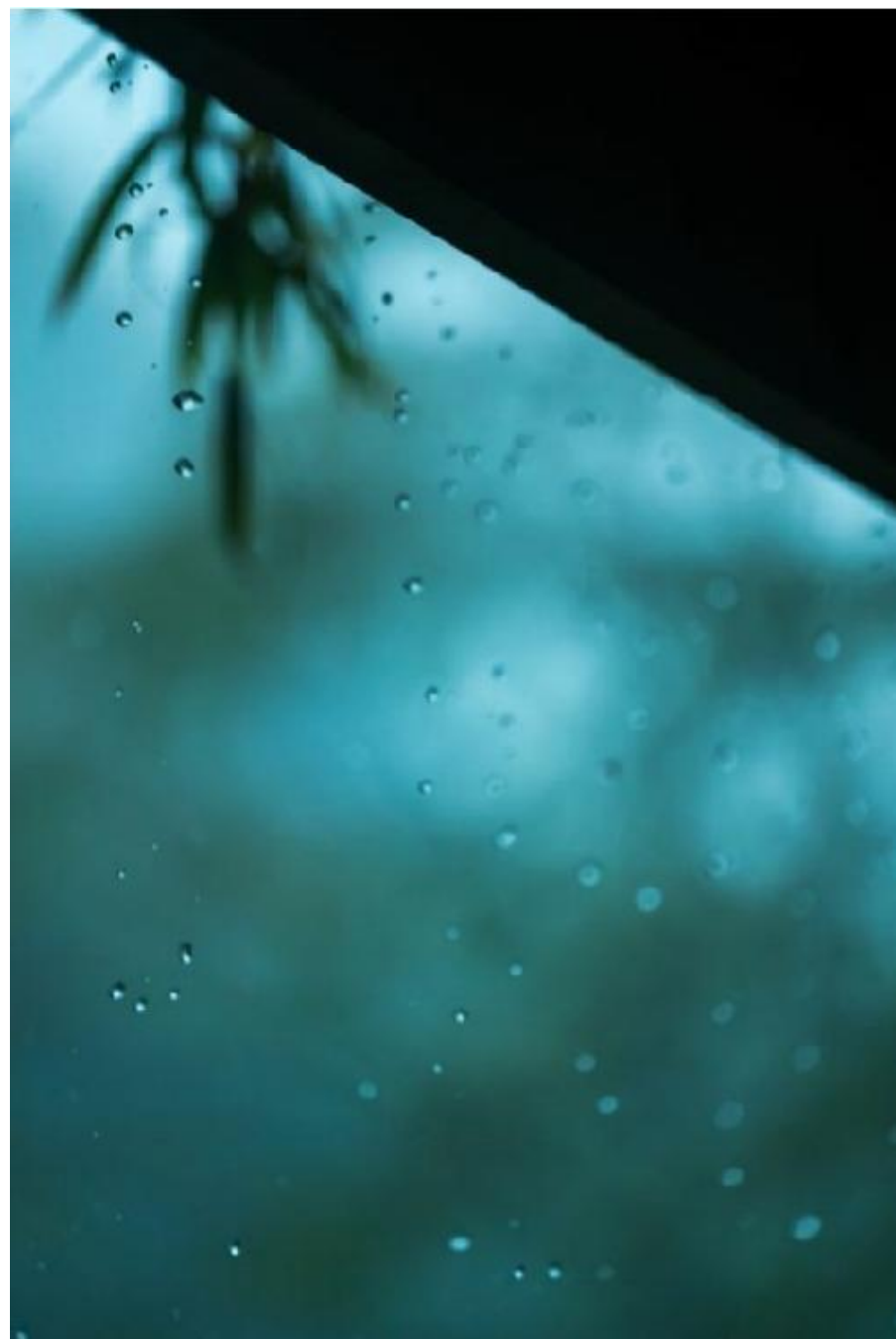
烟雨空蒙

雨水会在空气中划出一道潮湿的门槛，只消迈过它，就能遇见一个元气淋漓的季节，草木吸足了水分，绿得仿佛能听见生长的声音。从出门担心下雨，到存心要赶着雨天出门，是真心爱雨才会有的转变吧。

雨水会在空气里划出一道潮湿的门槛，只消迈过它，就能遇见一个元气淋漓的季节，草木吸足了水分，绿得仿佛能听见生长的声音。

不记得从什么时候起记得了雨的好处，于是久晴的阳光里，就格外怀念湿漉漉的雨。如果在出行时因为雨天而躲在室内，不去拍照，那你永远不知道自己错过了什么，从出门担心下雨，到存心要赶着雨天出门，是真心爱雨才会有的转变吧。

整体与局部

天地间的雨落在天地间，你遇见的每一场雨绝非孤立，它会与此时此地的所有风物都产生微妙的联系。每一滴水也并不渺小，正是有无数的水滴，才交织而成雨景。

那么终于等到了雨来，我们又该拍些什么呢？拍摄雨景，可以从整体与局部两方面着手。所谓整体，也就是我们平时拍摄的风景，只不过当烟雨迷蒙时，司空见惯的山川、河流、建筑都与平日不同，浸透在水汽中的景物，有着迷离湿润的美，为展现这种美，要选择合适的视角，一般可以采用中长焦段，能兼顾远景与中景。远景多为山，雨中的山间一般都会有云雾，中景可以是河流或建筑，再加之冷色调、低饱和度，很适合营造青绿山水的画意。远山、近村、云雾、烟雨、河流，都在一张照片上体现出来。

如果拍过了全景就此回去，那是对一场雨的不尊重。如此用尽全力奔赴大地的雨水，怎么能就此被忽略呢？所以我们在拍摄整体之余，也可以只拍摄雨的局部，譬如檐下雨滴、水中涟漪，甚至水珠溅起、雨后倒影等。如果只拍摄空中的雨滴，可以通过大光圈手动对焦，把焦点设置为较近的距离，虚化背景，这样总会有进入焦平面而被清晰拍到的雨丝。这种拍摄需要长焦镜头，更需要细致的观察力。相信每一滴雨都不会辜负你认真的追随。

左：整体景观 右：水珠溅起的局部特写

快门与慢门

雨是动态的，但它被凝固于照片上的那一刻又是静态的。虽然照片所收藏的只是时间的一个平面，但我们也要竭力在平面中，描绘出它立体的模样。那么，如何才能能在静态的照片中表现出雨的动感，秘诀就在于你手中相机的快门。不同的快门速度能表现出不同的动态效果。较快的快门速度，拍摄出的雨，是“雨滴梧桐点点愁”的圆点或水滴状；而较慢的快门速度，拍摄出的效果就如“小雨丝丝梅子熟”的丝状或线状。这可以根据具体需要来选择，但需要注意的是，所谓的快门、慢门，并没有绝对的标准，根据当时雨的大小、雨滴速度不同，有相对的快与慢。同一快门速度下，屋檐的雨滴与屋外的雨丝，呈现的效果就不相同，因为两者落下的速度不同。

左：低速快门拍出雨丝效果 右：高速快门拍出圆形水滴

暗部与亮点

雨水会反光，因此表现雨滴或雨丝，最好选择较暗的背景。雨天拍摄，一般多采取减少曝光的方法，即按正常曝光量减少一档至一档半，这样有助于提高画面的反差。因为水珠、水滴、水迹几乎透明，在深色环境中容易因曝光过度而损失水的质感。雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，雨天的景物反差小，曝光过度会使得反差更小，拍出的画面灰蒙蒙一片。

此外，背景已经选择了暗色，那么我们也需要赋予它一些微光，最佳的情况是在暗色中也有亮色来作为点睛之笔，如此才能使画面不会显得太沉闷。无论是涟漪中的锦鲤和落叶，还是窗前的一枝垂绿或室内的一盏孤灯，都是阴雨天中难能可贵的一抹亮色。这样的亮色无须多，刚好能抓住你视线中的一点足矣，却正是有了这点热闹，反而能衬出雨的凄清寂寥之美。

左：用暗调背景来凸显雨滴 右：暗调背景中的光点很好地点缀了画面

生机与人物

雨落无情，无论是倾盆而下，还是绵绵不绝，总显得阴暗沉郁，适当地在照片中引入一些生机，如当季植物等，既可体现季节特征，又能营造气氛与意境。冰冷而没有生命的雨，落在那些初绽的花、将落的叶上，是怎样一种鲜明的对比。而所有凋零在雨中的花和叶，又是怎样一种不忍直视的伤感之美。

也不要忘记捕捉雨天里的人物，画面中有了人物，就有鲜活的气息。雨天人物活动比平时少，却往往更有趣。和奶奶一起打伞回家的女孩，会不会在多年以后想念这个曾经的老宅？站在桥上看风景的母女，是不是知道她们也成了我镜头里一道别样的风景？所有的擦肩而过，都是与这场雨的一期一会。

人物为画面增添了意趣

雨前与雨后

谁说雨景一定要等下雨了才能拍？山雨欲来，黑云压城的画面，不也十分有雨天的感觉吗？拍摄这个题材时，可以用广角焦段，恰当减少曝光、压低影调，或者用HDR（一种后期合成技术），营造出一种沉闷、压抑的氛围。

同样的道理，雨后碧空如洗，但地面上积水未消时，也是一个拍摄的好时机。有水就能有倒影，倒影里的世界，似正而反，虚实结合。如果只拍摄倒影，尽管像镜面一样完美的倒影足以为画面增光添彩，但由于积水较浅，有时会露出些许粗糙的地面，并不好看，而那些扭曲、不完美的倒影则往往可以让画面变得更加生动有趣。尽管不甚清晰，反而有一种画意效果。也可将主体与其倒影一同呈现在画面之中，这样通常就需要采用较低的机位，可以借助相机的翻转屏，使相机尽可能靠近水面。

水中的倒影与地面组成了一个新的世界

场所与器材

蒋捷的《虞美人·听雨》说得好：“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。”但拍雨和听雨还是有所区别的，适合拍雨景的场景有山中、古村落、寺庙、园林等，总结起来就是相对不太开阔、有纵深感、能体现意境之地。

一般拍摄雨景需要中长焦镜头。雨天拍摄需要注意避免器材淋雨受潮，但也不能因噎废食，器材是拿来用的，使用肯定会有损耗，既要小心保护，也要大胆使用。其实我在雨天拍摄，并没有什么特别的保护措施，只是一把伞而已。我曾在平江路遇见大雨，路过桥上，一手拎着送朋友的礼物，一手手持相机加长焦镜头，一个肩扛伞，一个肩背包，如此窘况下仍在拍摄。桥下亭中一群避雨的路人，看这么一个人在桥上手忙脚乱，一定觉得我傻透了。但我知道，此雨此景，此楼此灯，若不能撷取这片刻的交汇，我一定会后悔很长一段时间。

雨是一个很好的拍摄主题，只要你爱上它，就会有丰厚的回报，那些山的颜色、云的姿态、河水里的青草味道、风吹过的温度、雨落下的声音、人走过时溅起的水花，都将成为被你收入囊中、可以在日后慢慢赏玩的珍贵宝藏。

春满人间

江南的春光太美，繁花似锦、姹紫嫣红，一番热闹后总是容易消歇。眼底心头留不住，只能托付相机与镜头，拾得浮光片影也好。春花、春水、春山、春心无限，待芳菲落尽后，留给回忆咀嚼，大约也是清香甜美的滋味。

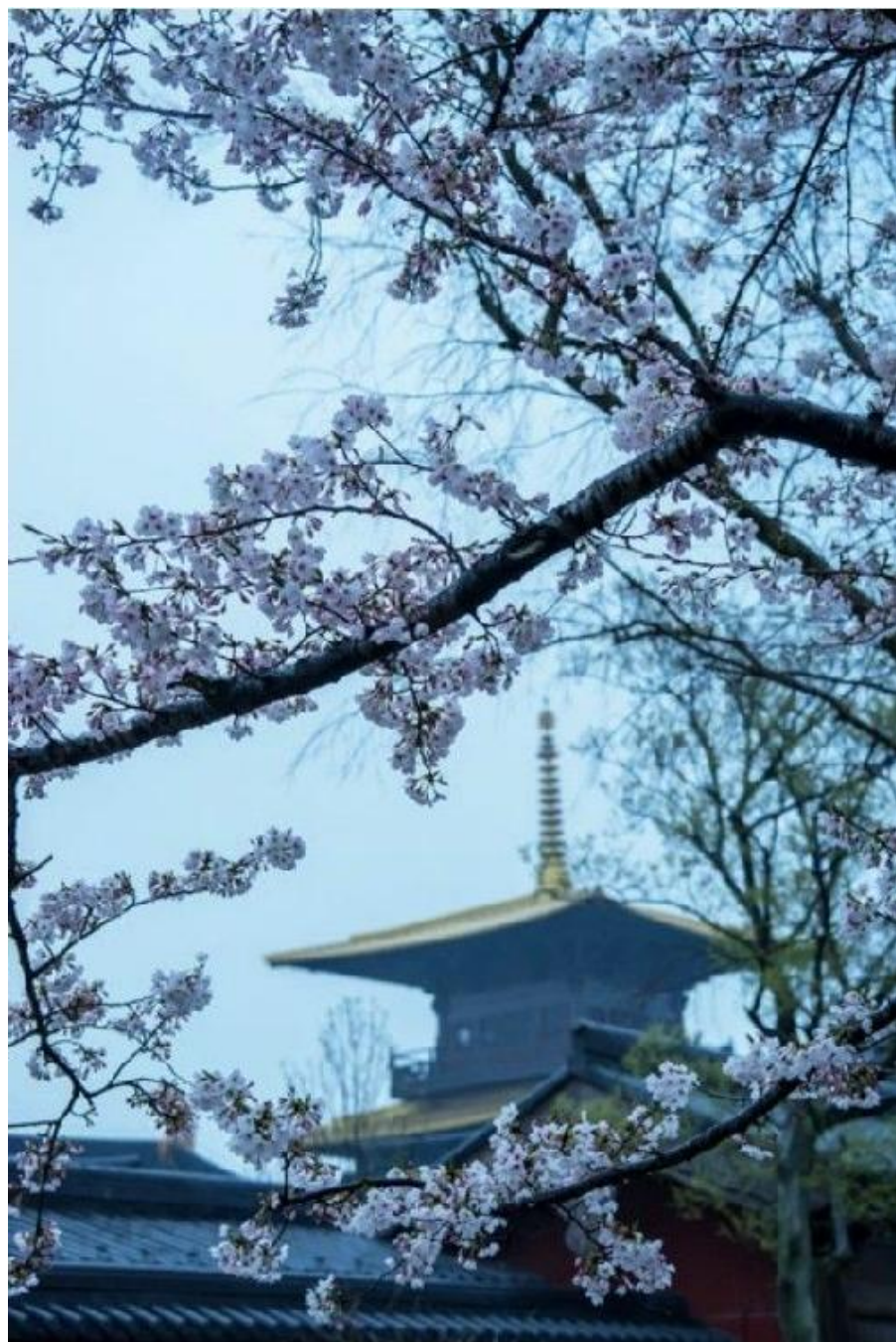

春天，从来不管人间的悲欢离合，年年携着鹅黄嫩绿，准时来赴这一场约。所有席卷而来的生机都不容置疑，脚步声无情且坚定。山桃粉、梨花白、新柳绿、菜花黄……蘸一抹东风，涂一笔春色，从清浅到秾艳，画卷完成的速度不疾不徐，已然安排妥当，由不得你急躁还是踌躇。满纸斑斓，读出来就是活的字眼，闪耀着、奔跑着、雀跃着，仿佛没有退路一般，生怕别人看不到它用尽全力去怒放的生命。

江南的春光太美，繁花似锦、姹紫嫣红，一番热闹后总是容易消歇。眼底心头留不住，只能托付相机与镜头，拾得浮光片影也好。春花、春水、春山、春心无限，待芳菲落尽后，留给回忆咀嚼，大约也是清香甜美的滋味。

春心，俯拾皆是

据说若是真正开悟之人，从一粒砂就可以看到所有山川，从一片叶就可以体味整个春秋。世界对于他们已经不再有多看的必要了吧。幸好我等愚钝，恐怕终其一生不会有这样的觉悟，只能依旧抱着沉重的相机行走在江南的春天里，看满目缤纷毫不吝啬地挥洒在这片大地上，任由你的镜头采撷，不能免俗，却俗得美好。

我爱拍盛开的鲜花，爱拍含苞的蓓蕾，甚至对凋谢的落红也情有独钟，至于那些不开花的草木，我会拍下它新绿的颜色。晴天捕捉光影斑驳，雨日等待云雾升腾，春天已经浩荡而来，那还等什么呢？只要有一颗善于发现美的心，可入镜之景，便俯拾皆是。

花红柳绿，皆是春色

春花，虚实结合

“细看造物初无物，春到江南花自开”。花草大概是春天最常见的题材了，远到天涯，近在脚边。你看哪里没有芳草杂花，哪里又没有拍花人的身影？尤其在江南，一年一度的花事总是牵绊着我的脚步。拍花花草草，大家都喜欢用大光圈，长焦镜头，景深浅，背景虚化，拍出来的照片主题是突出了，但未免单调无奇。同样的长焦大光圈，不妨尝试反其道行之，把焦点对在背景上，虚化前景的花草，有时反而能制造出虚实结合的梦幻效果。

这里有两点需要注意：一是前景要色彩鲜亮，或是叶的颜色绿意明媚，或是花的本身嫩黄娇红；二是背景要简洁得当，粉墙黛瓦的老宅或者同样色系的花草都是很好的选择。一花一叶不会障目，把它们放在镜头前，有时反而能看到一个不同色彩的世界。

前景虚化的花朵形成朦胧的色块，使画面层次变得丰富

春水，动静相宜

道家追求上善若水。水边渔父意像的由来始于庄子和屈原二人的《渔父篇》，引申为对于失意的排解、傲世愤俗、向往隐逸的符号。江南多水，流水虽然无言，却未必静默如迷。若要表现水的动态，传统的技法是采用慢门长曝光，这对于激流跌宕的山涧可行，对于平静开阔的水面就无用了。所以对后者，窃以为可有意撷取一些相对运动的景物，来衬托静水流深。

空旷的水面总是单调的，却是最好的画布，没有笔墨，只有快门与镜头，心中有数一样能安排妥当，有时只消一叶行过的扁舟、几个浣衣的妇人，或是一片飘落的花瓣、几尾悠游的鱼儿。寥寥数笔无须多，反而能勾勒出一派动静相宜的无穷春意。

若要表现水的静态，则可以借助景物的倒影。花木也好，老宅也罢，镜中的天地，如幻似真，似倒还正，再加上春波温柔荡漾，多少抹去了些许清晰面目，还能营造出似有笔触的水粉画效果。有水的画面更会蕴藉灵气，动静之间，自现无边春色。

水有万般柔情，也有万般拍法

春山，朝朝暮暮

儒家的仁德以高山的形象被固定了下来，山体现着神性和人性的合一，胸有丘壑，无论在山中山外，都能发现山的美。

喜欢拍照的人们总会关心日出日落时间，只为那迷人的曙暮之辉，可是对于如画春山，要拍到它最美的一面，起早摸黑固然免不了，等的却不应是日出日落，而是晨雾暮霭。春季的江南多雨，即使无雨，空气中湿度增加，加之山谷里昼夜温差大，云雾便成了可遇可求的景致。这也是我总喜欢夜宿山中的原因，若有一夜春雨相助，第二天晨起必有不可辜负的美景。等到真遇见了云雾仙境，激动之余，千万要记得两件事：一是“等”，二是“走”。风来风去，云起云消，一切瞬息万变，所以要耐心等待，等云、雾、山、景结合得恰到好处的那一刻。要等，可也不能只在一个地方傻等，美好的事物总是不会长久，所以要不断走动，往往在一个山头上，我会来回走、或上下爬好几趟，只为抓紧稍纵即逝的时机，尝试从不同的角度去描绘春山之美。

时间流逝与季节更替依然是永恒的话题，尤其是对于热爱“行摄”的我们，往往为了追寻四季飘渺的衣香鬓影而乐此不疲。多少次匆匆回到家之后，又匆匆地背起包出发，只希望春天离去的背影慢些、再慢些，好让自己再多摩挲一下她裙裾的余香。从立春到惊蛰，从春分到谷雨，我们默默地眷恋着，迷蒙地回想着，春天在田野里奔跑的最后步伐，仿佛能越过漫长的一生。

拍摄山要学会等待，等一个云、雾、山、景结合得恰到好处的时刻

南方嘉木

谁决定了你生命的甘苦？是高山的云雾、早春细雨，还是炉中的火焰？无论是什么，这种滋味已经镌刻进了我们千百年记忆的深处。这种自然的馈赠与先人智慧的结晶，融化在似水流年中，平添了一种不浓不淡、恰到好处的滋味。

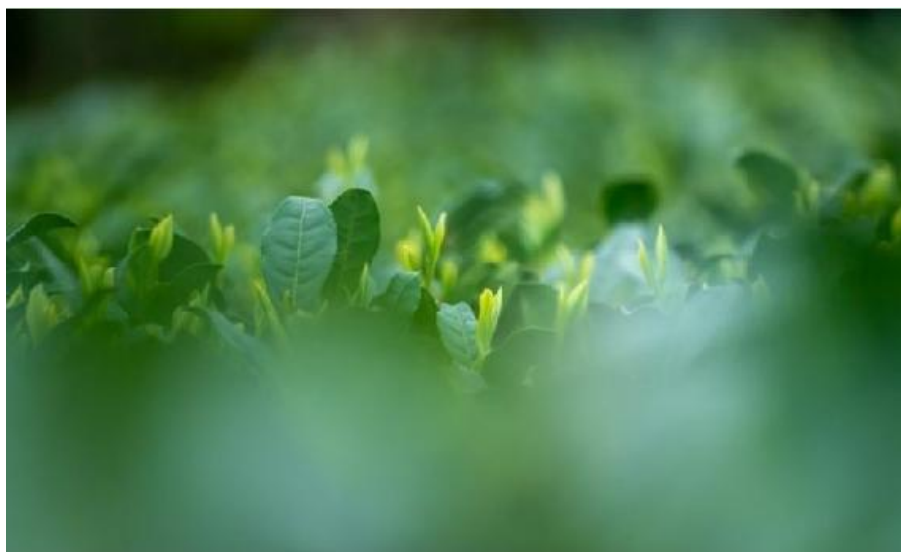

谁决定了你生命的甘苦？是高山云雾、早春的细雨，还是炉中的火焰？无论是什么，这种滋味已经镌刻进了我们千百年记忆的深处。这种自然的馈赠与先人智慧的结晶，融化在似水流年中，平添了一种不浓不淡，恰到好处的滋味。

行走在南方，常常能见到茶树满坡，满目苍翠的天然生机与排列整齐的人工痕迹，在茶园里得到完美的融合，间或有采茶的妇人点缀其中，便是一幅绝妙的图画。拍摄茶事照片，可以多方面、多角度去表现。茶园、采茶、制茶、泡茶、饮茶、甚至是茶叶本身，都是极好的题材。如果说古代因无摄影这一技术，只得以文字来构建茶文化，并使茶诗成为茶文化的重要载体，那么今天，相机也能成为我们手中的“纸笔”，去描摹传承千年的草木滋味。

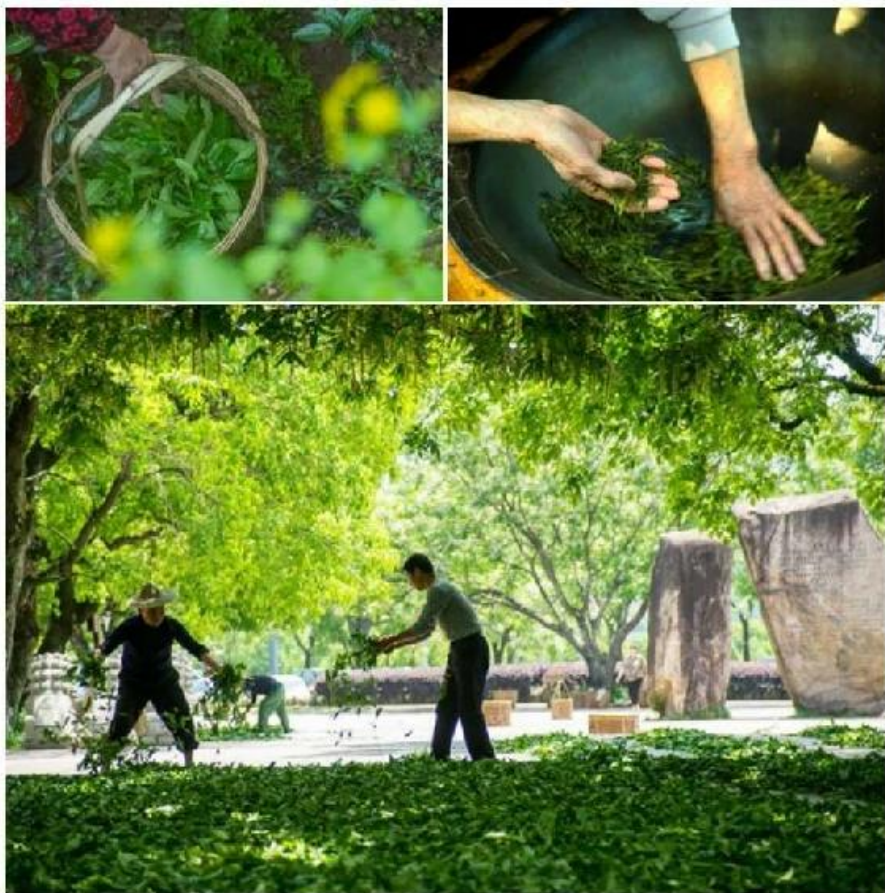
四时有序

茶是始终与季节息息相关的事物，无论采摘、制作都有季节性。遵循四时更替的规律，才能制成好茶。拍摄与茶相关的照片，要了解相关信息。譬如常见的龙井等绿茶，采摘制作大多都是在清明前后的一段时间。五月初立夏时分，江南茶事已歇，岩骨花香的武夷山却正当采茶忙时。还有一些品种的茶，一年可采摘多次，例如铁观音的采摘可分为四季，谷雨至立夏为春茶，夏至到小暑为夏茶，立秋至处暑为暑茶，秋分至寒露为秋茶。普洱也是如此，以临沧勐库茶区为例，春七、夏三、秋四、冬一，共十五采。只有掌握了这些知识，才能规划好时间，有所准备，避免乘兴而去，扑空而归。

制茶过程

采摘只是制茶最初步的过程，不同种类的茶有着迥然不同的制作方法。看一片树叶，如何蜕变为一种滋味，也是很有意思的事。因此，拍摄采茶之外，制茶的过程也是很好的拍摄题材，绿茶的炒青、烘青，岩茶的做青、揉捻、烘焙等，这些在采茶季节往往容易被忽视的活动，却是制作一泡好茶最关键的步骤。由于制茶一般都在光线较暗的室内，且需要拍摄人的动作，因此宜选择较大光圈，必要时使用高感光度，才能拍摄到清晰的照片。有时，用稍慢的快门速度，使得画面产生动态模糊，与静态的清晰部分相结合，也别有趣味。

采茶和制茶，都是很好的拍摄题材

融入环境

茶道，就是品赏茶的美感之道。中国茶道是雅俗共赏之道，它体现在平常的生活之中，它不讲形式，不拘一格，突出体现了道家“自恣以适己”的随意性。同时，不同地位、不同信仰、不同文化层次的人对茶道有不同的追求。拍摄与茶相关的照片，也需要结合生活环境。饮茶，既然作为生活的一部分，并不一定要在结构复杂的茶庭中进行，无论在自然山水中，或是市井茶肆中，一样可以烹茶品茗。当我们拍摄时，也可以充分利用环境，山水有山水的仙气和灵气，市井有市井的烟火味。不要把视线仅仅聚焦在茶上，当你兼顾周边景物，把茶放进生活里，放进天地中，才算不负茶道的真谛。

将茶放进天地中，可拥有另一片广阔气象

甄选器物

无论茶叶或是茶汤，都需要容器，而合适的容器能使照片增色不少。选择容器的原则，一是天然协调，二是简洁素雅。如果是拍摄采茶，那么竹篮或者竹篓是最简单且再合适不过的容器，又能与茶园风景融为一体。泡茶时，用青色或白色的瓷杯更适合衬托茶汤，且容易与周边景物相协调。透明的玻璃公道杯也是很好的容器，能凸显茶色，可与瓷杯搭配使用。容器之外，其他必不可少的用具，譬如壶、壶乘、茶则、茶针、茶盘、盖置等，甚至一块具有天然素雅材质的茶席，都能成为拍摄时的美好细节。当茶席设置在室外时，还能利用天然花木枝叶来点缀。技巧上，植物作为前景或者背景，可以增加画面层次、丰富画面色彩；意境上，可让闲暇里生出一抹生机。

甄选合适的容器，能使画面增色不少

求真求实

找几个美女模特在茶园里摆拍固然漂亮，可是明眼人一看就知道不真。采茶人的手应该是粗糙黝黑的，没有经过枝叶与风雨的磨砺，就做出齿颊留香的味道。同样，真正茶艺人的泡茶姿势，也不同于一般人装模作样，应如逸出的茶香般自然流畅，是反复练习后的熟稔。茶道的真，不仅包括真茶、真香、真味，环境最好是真山、真水，还包含了对人要真心、敬客要真情、说话要真诚、心境要真闲。茶事活动的每一个环节都要认真、求真。无论拍摄采茶、制茶还是泡茶，我们也要求真、求实。在茶事活动中，也不全然排斥一定程度的摆拍，但摆的目的应是为了还原真实，而非为拍而摆。

合理的摆拍，一样可以还原真实

人文关怀

禅茶文化的精神是“正、清、和、雅”，这种精神决定了禅茶文化离不开人文关怀、离不开人生日用、离不开禅的关照与感悟，离不开茶的清朗、淡洁、涤烦、致和与修身的功夫。

“走，吃茶去”，这句话里蕴含着的百转柔肠与万千思量，只有那才下舌尖又上心头的清香能懂。为了消渴还是为了提神？为了解闷还是为了交际？为了静心还是为了悟道？或许并不是为了什么，只因为我在这里，而茶在眼前。

被阳光雨露滋润过的茶园新绿，有时比五色花草更能牵绊我们的目光，就好像貌似无味的新茶，有时比五味食材更能读懂我们的舌尖。

茶就是乡愁最好的解药。如果要做一种植物，我宁愿化身为茶树。成长之时，我是南方的一株嘉木；涅槃以后，我是中国的一种味道。

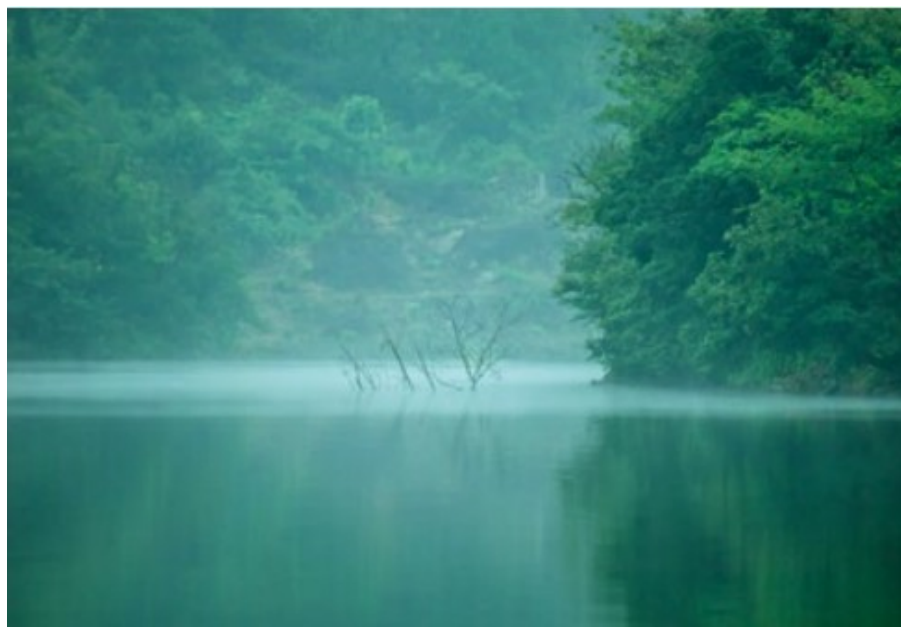

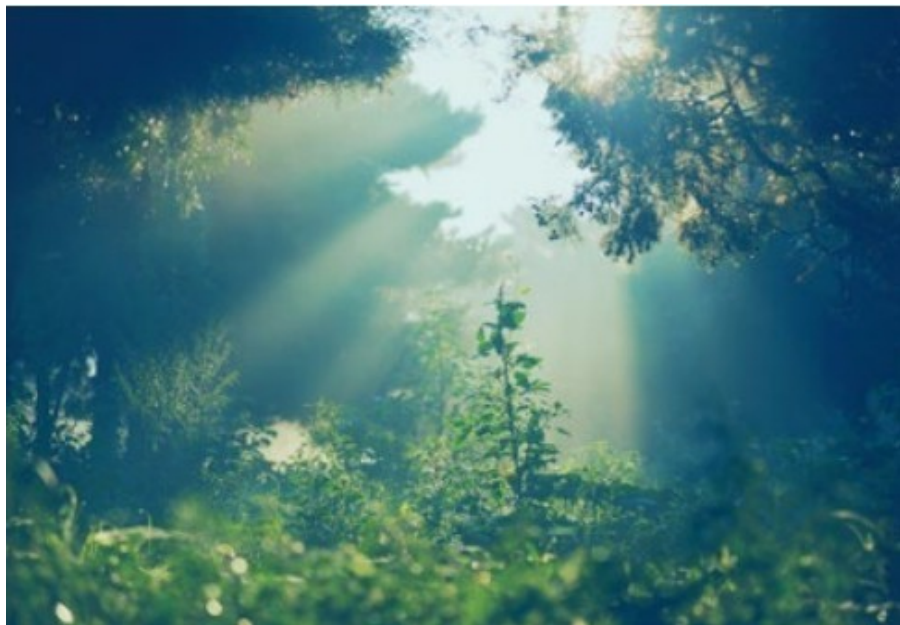
夏荫涵碧

等温风经过之后，才会明白什么是夏天。天地刚从雨季里走出来，潮湿的声音忽然消失，一些心事没说出口就蒸腾了。阳光与植物有着最深入的缠绵，而我的相机也和夏天有个不见不散的约会。

从暮春里醒来便是初晴，朝阳透过花叶的轻盈，软风拂过耳边的微痒，万物在天光下日益清明起来。当然还有那些绿色，和煦却还不够热烈，坚忍恪守着秋天才能解开的秘密。偶尔的蝉鸣是活泼的文字，从枝头跳跃到炙热的日历本上，它要背叛沉默，允诺给你触手可及的明亮，毕竟从明天开始，一些热气腾腾的名词即将蜂拥而来，它们奔袭进村庄和田野，夏日因此繁茂而丰满。

旧年的深绿和今年的浅绿说：“等温风经过之后，你们才会明白什么是夏天。”天地刚从雨季里走出来，潮湿的声音忽然消失，一些心事没出口就蒸腾了。阳光与植物有着最深入的缠绵，而我的相机也和夏天有个不见不散的约会。

避免正午

夏季光线强、气温高，可以用较高的快门速度和较小的光圈，而不必担心焦点不实和景深不够，只要能拿稳相机就可以了。夏日拍摄时，经常处于明暗反差较大的照明条件下，容易产生对主体曝光时长判断上的失误。所以建议尽可能避开光线过强的中午，并使用更精细的测光方式，如点测光或分区测光方式。另外，夏天不仅容易出现高反差，也容易出现低反差，反差过大或反差过小，都会造成画面缺少层次，影响质感。如果必须在正午拍摄，可以尝试黑白模式，强烈的阳光和阴影的对比在黑白模式下会形成一种独具视觉张力的画面。

选择光线相对柔和的时候拍摄，画面的色彩、层次会更好

注重层次

夏季万物茂盛，是表现绿意的最好时节。植物在这个季节都已经达到生命的高峰，所以再去拍摄局部小景就显得有点小气了。用镜头去展现完整的植株、大片的树林、满满的绿荫等正当其时，应该更投入些，更肆无忌惮些。

然而单纯的绿色会让画面显得单调，因此我们要注意层次，这里的层次有两个方面，一是在色彩上，虽然只有绿色，也可以选择有不同深浅、浓淡的景物；二是在构图上，要注意远近层次，通过不同的色彩差别与空间层次，来增添画面元素，使得绿色也丰盈活泼起来。

不同深浅、浓淡、远近的绿色，营造出画面的层次

加入动态

绿色总给人静谧平和的感觉，如果在绿色背景中加上一些动态景物，能避免画面过于沉闷。哪怕只是一只飞鸟，一些动物，都是很好的点缀。但是如何才能拍到合适的动态景物呢？一是靠耐心和运气。守候与等待是必不可少的，但等待的前提是你要估算眼前场景中，出现你想要等到的景物的概率，譬如有第一只鸟飞过，也许就会有第二只，或者有一群鸟停在枝头，那么就值得花时间等它们展翅，否则无谓的等待便是浪费时间；二是要有一定的技术，根据当时的光线、距离等，选择合适的快门速度和拍摄方式，这样有准备的等待，才不至于等来一场空。

一只飞鸟就能给画面带来动感

人物活动

还记得童年的院子，竹椅和葡萄棚吗？一口井里藏着冬夏春秋。记得那棵大树，记得慢慢摇摆的芭蕉扇，记得另一个不算漫长的夜里，等一个不会来的人。依稀是故乡的田园，我在柔软的夜空下，与池中的鸣蛙悄悄聊一会儿天，再将天上的云朵铺成枕头，拥一池清香入眠。也许，如今城市里再难以见到纳凉的人们，但夏天的乡村，还是有不少喜欢在户外露天度夏的人们，这也是宝贵的夏季拍摄题材。可以与对方交流后再寻找机会拍摄，也可以用长焦镜头捕捉人物最自然的一面，但须注意的是，拍摄人物一定要兼顾周边的环境景物，尤其是树木、花果、建筑、动物等，需知你要拍摄的不只是人，也是一个季节，一种生活。

树下纳凉，是夏天里常见的景象

用长焦镜头拍摄丰收的采莲人，连带呈现了荷塘和一整个夏天的翠绿

丁达尔光

夏季清晨，在茂密的树林中，常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱。当一束光线透过胶体，从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”。云、雾、烟尘也是胶体，这些胶体的分散剂是空气，分散质是微小的尘埃或液滴。这种现象叫丁达尔现象。这种为风景带来神圣的静谧感的光线，也被叫作为“耶稣光”。

面对丁达尔现象，首先我们要选择正确的角度，找到光线质感最强的位置，选择较暗的场景拍摄，使用点测光，把测光点放在光线与景物接触的边缘。点测光会让背景压暗，使光束凸显出来，可以更加准确地把明暗部分清晰地区分开来。

一些滚烫的日子扑面而来，值得蝉声高唱的大片光芒，终于倾盆而下。总让人担心，这一整个白天也容纳不下的，太过盛大且丰满的绿意和明亮，该如何纳入小小的一支镜头之中。可当我们走过、拍过这个夏天的时候，就终究不算是错过。

荷影湖光

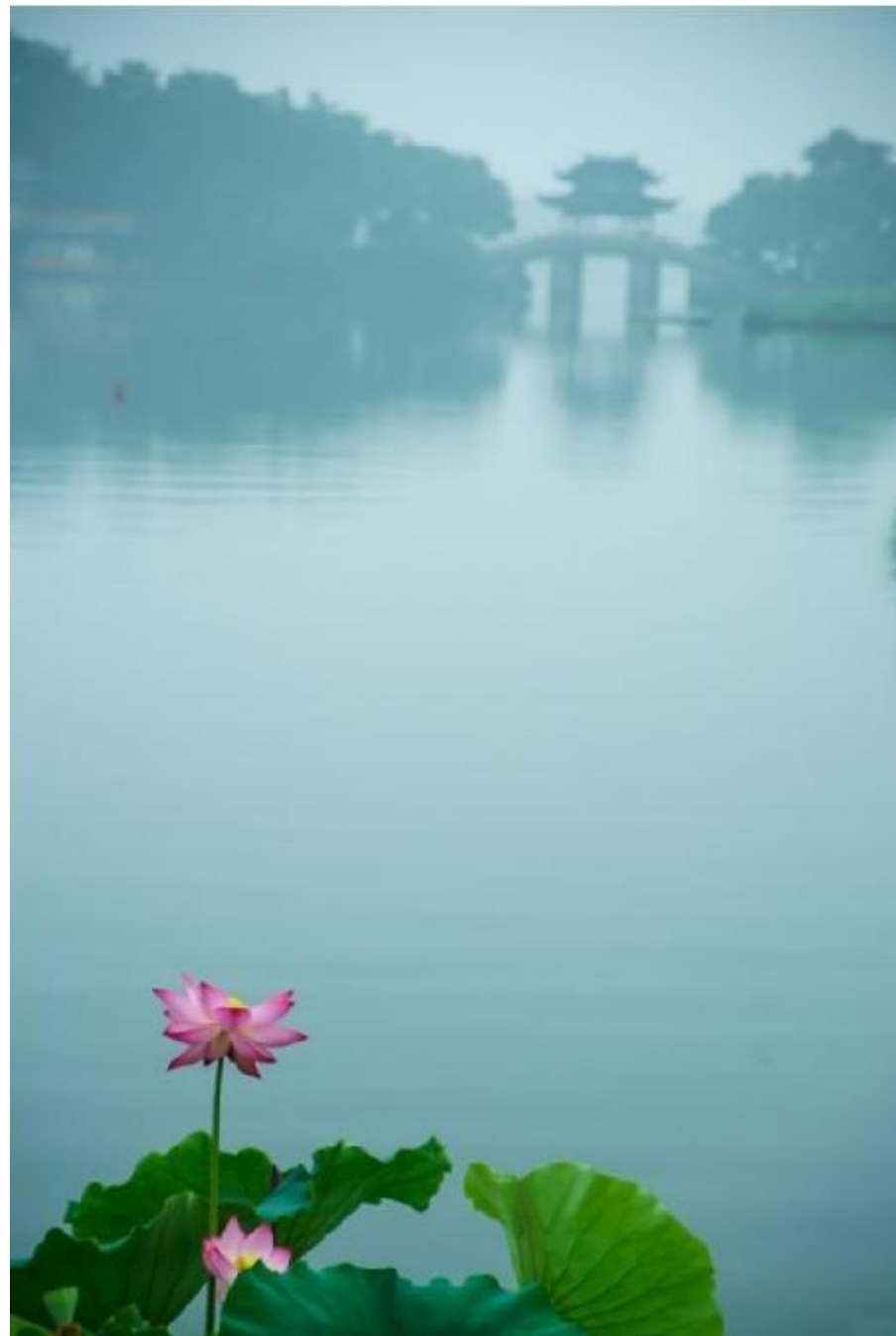

大约是因了与濂溪先生同姓，又加之祖上号『爱莲堂』的缘故，对荷花总有些难以割舍的情结，每年不能免俗地去看看她们，仿若一期一

会的心态。一旦众人皆拍，大雅也成了大俗，大约荷花从来不管世人的眼光，我自开落。

大约是因了与濂溪先生同姓，又加之祖上号“爱莲堂”的缘故，对荷花总有些难以割舍的情结，每年不能免俗地去看看她们，仿若一期一会的心态。哪怕台风来袭，也风雨无阻，但更多时候还是无法想象之热。盛夏里值得期待的颜色，红白粉紫，浓绿中倒不显得媚俗，有她们在，再不堪的溽暑也似乎会有奇迹般的清凉。摄影者拍荷花的热度从来不输这酷暑，毕竟不用长途跋涉，无须花费甚多，去趟公园或者近郊就能出片的事，何乐而不为呢？

一旦众人皆拍，大雅也成了大俗，大约荷花从来不管世人的眼光，我自开落。每每在六点之前起床，只怕在这个最美的夏日清晨与她错过。阳光正好，时光正好，你正好。或者微雨时分，路人熙熙攘攘，却听不到尘音，雨与荷的邂逅，我与你的对望，就是整个天地了。可是被那么多的眼睛和镜头凝视过，谁是知音，谁，又懂得她的心事？

浓淡相宜

拍荷花可以在晴天、阴天、雨天，甚至雾霾天，不同的光影下，都能捕捉到她独特的气质。晴天一般可以利用早晚光线最柔和的时刻，逆光拍摄，凸显出荷花的明媚之美。阴雨天适合拍摄的时间段更长，色温也可以调整到偏冷，把花叶与雨珠、雨丝结合，衬托出荷花的孤傲之姿。甚至在雾霾天也会有意外收获，利用水天迷茫的背景，虚实结合，营造一番飘渺之意，却是晴天所不及的。总之，荷花是浓妆淡抹总相宜的佳人，可以清雅，也可以绮丽。绘事后素，纯洁的本质决定了由你赋予她怎样的气质。

动静结合

荷花本来是静态的，但是如果能与动态的景物结合在一起，照片就能增色不少。荷塘中最常见的动态就是游鱼与行舟，“鱼戏莲叶间”与“荷花香里棹舟回”的诗意，往往需要耐心等待与多次连拍，再择其构图优者。此外，现在有些公园还会在荷塘中间喷洒水雾，降温兼营造景观，每次喷洒之后，因水雾的蒸腾、流淌与消散而产生的效果，都与当时的风向、温度和光线密切相关，所以要把握住瞬息万变的短暂时刻，才能抓拍到雾里看花、水中望叶、若隐若现的画面。

鱼与荷花，动静相宜

建筑衬托

有心人会发现荷花景区中一般都会有亭台楼阁与小桥水榭等古典建筑的点缀，如果能巧妙利用周边古建筑的衬托，几乎不需要高端器材与高深技术，也不需要特殊光影与晴好天气，一样能拍出有意境的好照片。

可是，说起来简单，做起来难，建筑可以作为背景衬映，也可以作为前景画框，此时该怎样去构图，就看每个人的感觉，或者说看对美的理解了。或许多读些古典文学，多看些名家绘画比看我写的摄影心得更有帮助。

将窗格作为前景画框，平淡的画面便多了一些意趣

寻找视角

独特的视角不会自动送到你面前，而是需要你去发现，比如寻找合适的前景与背景。曾在西溪拍荷，大片的荷塘固然是“接天莲叶无穷碧”，但就这么直接拍未免单调，人云亦云。于是习惯了去寻找建筑，却在荷塘中的水榭边无意发现四周的荷花映在水榭的玻璃窗上，与室内的景物产生重叠，这样无须二次重曝，也不必后期合成，便能拍到如幻如真的独特视角。可是找到之后怎样去构图，怎样通过微妙的角度避开自己与相机入镜，都需要通过反复尝试，而后才能拍到满意的照片。

零落之美

“花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。”盛开是美，零落也是美。我拍下你盛开的模样，也拍下你饱经风霜后的憔悴。懂得欣赏残荷与落花，才会去留意别样的风景，拍出不同于一般的画面。不断有菡萏开放，也不断有莲荷凋谢。

每个人都似一梗叶，一枝荷，仅有一次生命，也只有一次芳华。落花与枯荷终会化为淤泥，不是颓败，而是更深沉的爱。待到明年，又是一片荷影湖光的盛景。

利用玻璃窗的反光，一次性拍出具有多重曝光效果的照片

一朵花不同的生命阶段，都有其美好之处

后期制作

拍荷花不做后期处理，仿佛等同于没拍似的。各种多重曝光、油画效果、国画效果，网上已经有很多教程，就不再一一详述了。

绘画无论从历史发展还是技法要求上来看，似乎都高于摄影，所以也难怪现在不少照片的后期处理效果总是朝着画意去靠拢。最简单的做法，一是可以通过调色，做成水墨效果；二是可以通过素材和印章的组合，朝着画意更进一步。但通过后期创作的画意，终究还是隔了一层。

如果拍荷花只是满足于找几朵花形好的，用大光圈镜头虚化背景，或者用微距镜头拍几个特写，回家再调一下颜色。这样的照片网上一抓一大把。可是真正热爱一件事，就会希望做得更好，做出与众不同。

先前拍下的荷花照片，常常被一些营销号盗图，最常见的就是配以一些看似禅意的文字，炮制出一篇佛学鸡汤。早已懒得去追究。我想，所谓的禅，无非是在现实的泥淖里，超越自己，让心灵开成一朵清静之莲吧！

小园幽榭

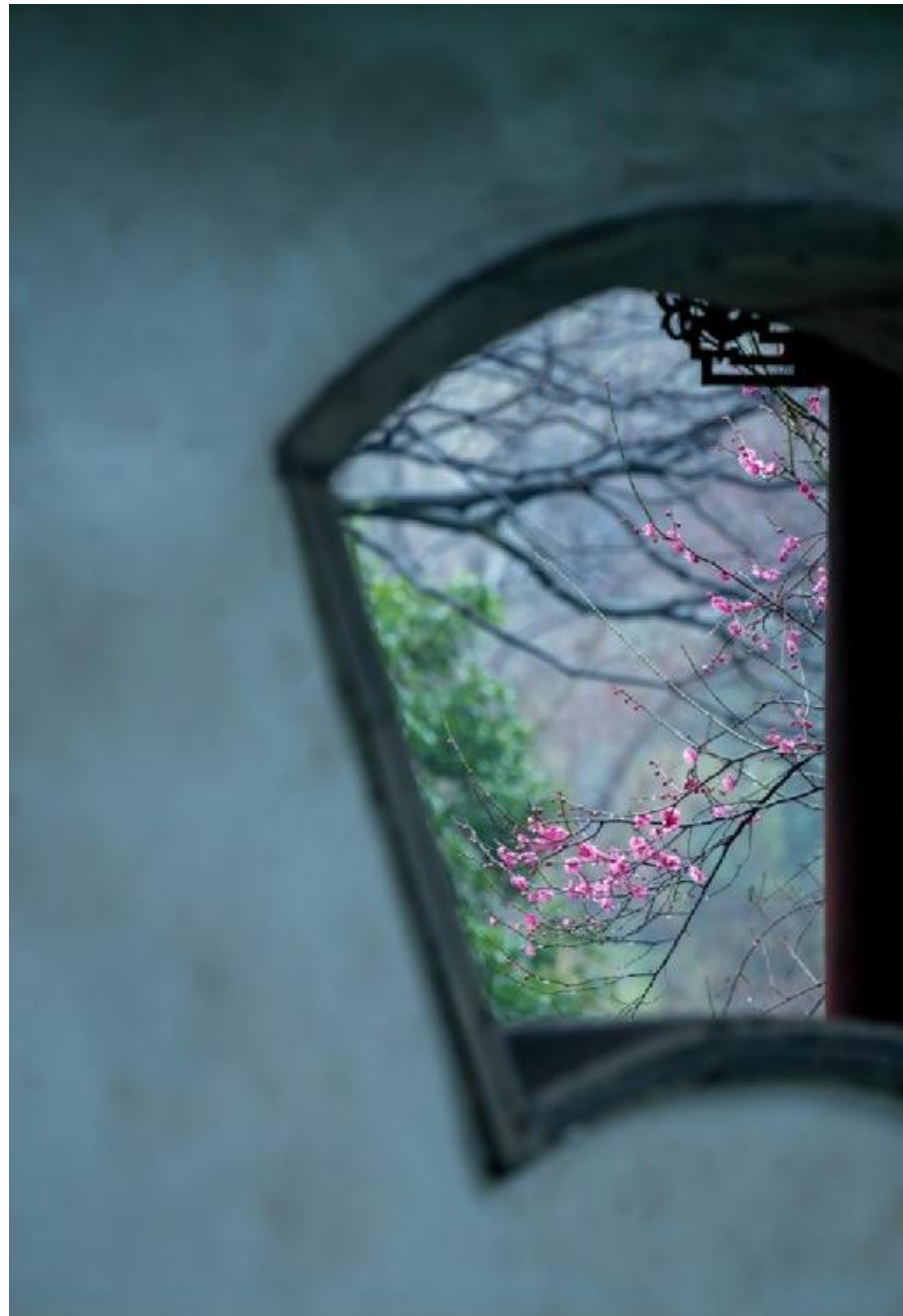

园林就是这样一个低调的『妙人』，也许不是梦中情人，待到时间久了，越发觉得它的好处，难以言传，却再也不舍。进，有山水之情；退，有安居之乐。进退之间，才是历尽风尘后可以栖息的心境。

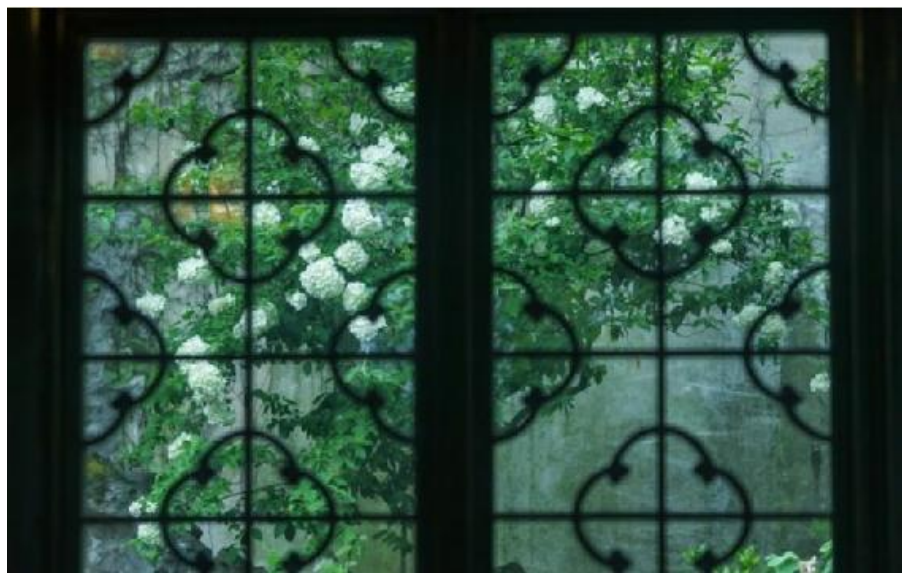

一开始也许是退而求其次的选择，在不能远行的日子里，温柔壮阔的河山只在梦里延绵，醒来时不想失落，去园子里逛逛也好。一石一池、一花一木，聊以慰藉对高山流水的思念。园林就是这样一个低调的“妙人”，也许不是梦中情人，待到时间久了，越发觉得它的好处，难以言传，却再也不舍。进，有山水之情；退，有安居之乐。进退之间，才是历尽风尘后可以栖息的心境。古人有此嘉福，得以在园林中诗意生活，如今寸土寸金，自然不可做奢望，只能把理想中的画面留在照片上，当我有点累、有点倦、有点痴狂、有点想你的时候，可以枕着入梦吧。

框与隔

建筑是园林中的主体，也是灵魂，但园林中的建筑，与传统民居住宅又有所不同，它在功能上，以赏游为主，居住为辅，因此，多为亭、榭、轩、廊。这些开放式建筑，也多有大量的门洞和花窗，使得园林中的空间互相渗透、连通，且流动起来。甚至在古典园林中，还有一个专用名词，叫作“对景”，就是通过特意设置的门窗去看某一景物，使得景物宛如在一副画框中。我们在拍摄时，就可以利用这种门窗，或者各种隔断来取景、框景。可以直接把门窗用作画框构图，使得拍摄主体直接呈现为画中景物，此即是框；也可以把它作为一种隔断，使得拍摄主体隐藏在其后，间接来表现，此即是隔。无论是框还是隔，是直接还是间接，都是试图用平面的照片去体现一种空间的深远感。

透过窗框去看风景，是江南园林的常用设置

藏与露

园林设计者经常会把精彩的景观隐藏在僻静之处，并设置一些障碍，如山石树木等，不让人一眼看透，所谓“曲径通幽”便是此意。这原是造园中的艺术哲学，用在摄影上，尤其在表现意境上，要注重藏，所谓“景露则境界小，景隐则境界大”，曲折、委婉、深邃、幽远才是东方美学的精髓。欲露还藏，先抑后扬，在表现这种意境时，我们在构图上需注意，固然要选择有遮蔽物的视角，但也不能一味地藏，要把藏和露的部分结合起来。藏不是为真藏，而要引导观者通过藏，看到露。最高的境界当然是“不著一字，尽得风流”。

半藏半露，比之直抒胸臆，更多一份婉转趣味

动与静

园是静态的建筑，林却是动态的景物，其中无时无刻存在着生机盎然的动静。我们拍下园林的宁静，也要有心留意那些动态的瞬间。无论是一片叶子落下、一只鸟儿飞起、一群游鱼路过、一只猫咪邂逅，都是打破这片宁静的可爱小动作，仿佛是这个园子打了个哈欠、伸了个懒腰，反而衬得时光更静好。如何去拍摄这些动态的画面呢？一是需要点运气，二则是需要足够的耐心。当第一朵花落下时没有抓拍好，相信一定会有第二朵和第三朵，找到好角度，剩下的就是耐心等待了。至于猫、鱼、鸟儿这些动物，原地等待只是守株待兔，更多的是要多走动，多创造相遇的机会，运气也更眷顾有准备的人。

以动写静，借用古人“鸟鸣山更幽”之神韵

曲与直

如果建筑是凝固的音乐，那园林就是不语的诗歌。如果有心留意，就能处处体会到节奏与韵律之美，这在照片上体现为直线与曲线的交融。在园林中，那些墙面、廊柱、阑干、门窗中都默立着沉静的直线，但也不乏更多活泼的曲线，需要我们敏锐地去捕捉。曲线可以是静态的，如檐角、门洞、石桥、游廊、幽径、山墙、甚至树木的枝干等；也可以是动态的，池中游鱼、檐上飞鸟，它们运动的痕迹也是一种优美的曲线。无论曲还是直，都是这个园子最美的韵脚，两者完美结合，能赋予园林最动人的风致，也能使我们的照片增色许多。

点与面

空间里无数的点，组成一个个平面，而无数的平面，才组成立体的物件。我们拍摄一个园林，既要有关注整体的视角，也要有专注于一点的取景。由于园林是一个相对封闭的空间，如果游客太多，势必影响拍摄，所以我一般会选择早晚时段游览，以避开人群。若清早去，一定会在开门前到达，争取第一第二个进园，趁游客还未抵达时，先选择几个角度，以广角拍摄全景，待游人渐多时，再换长焦拍摄较少受到干扰的小景。同理，如果在傍晚，拍摄全景可以迟于小景，安排在闭园前游人散去的时候，此时光线也是最佳的。但需要注意一下闭园时间，尤其在较大的园林中，往往并没有闭园广播，也不一定会遇到巡视保安，要留心时间，以免重蹈我跳窗而出的覆辙。

虚与实

在园林摄影中，除全景视角外，大多会使用到中长焦和大光圈，浅景深势必会造成虚化效果，无论是虚化前景，还是虚化背景，都可以在相对局限的园林中，营造一种纵深感。至于园林本身，也是包含着虚实两个方面，有代表空间的虚，也有作为建筑的实。虚实结合，互相交织，虚中有实，实中有虚，才是一种空灵境界。但需注意的是，一要选择适合的虚实对象，一般把实作为主体，虚作为陪衬；二是虚实要有所侧重，一个画面中，不能虚实平分秋色，应或以实为多，或以虚为多，但占据画面多的并不一定是主体。

虚实相生，强化画面纵深感

利用玻璃反光，可以拍出另一种虚实对比

除四大名园之外，我也偏爱一些知名度略小的小园，如艺圃、沧浪亭、环秀山庄等。苏州之外，常熟曾赵园、如皋水绘园、海宁绮园等，都是游人不多，又很值得一逛的佳处。

戏文里唱得好：“不到园林，怎知春色如许。”不到园林也没什么，最无奈的是等终于有空到了园林，才发现春色已老。好在无论春来春去，园林里的每个季节，都有它该开的花，该落的叶，它不会辜负每一个认真拍照的人。走在园林中，不会遇见意外的惊喜，但总能浮现会心的微笑，也许是画眉的婉转一声，或者只是一时风过的水光云影。

良辰美景皆是你，只恨自己的相机不能描摹出你风情之万一，却还是要继续拍，这个一辈子拍不够的情人。

北国深秋

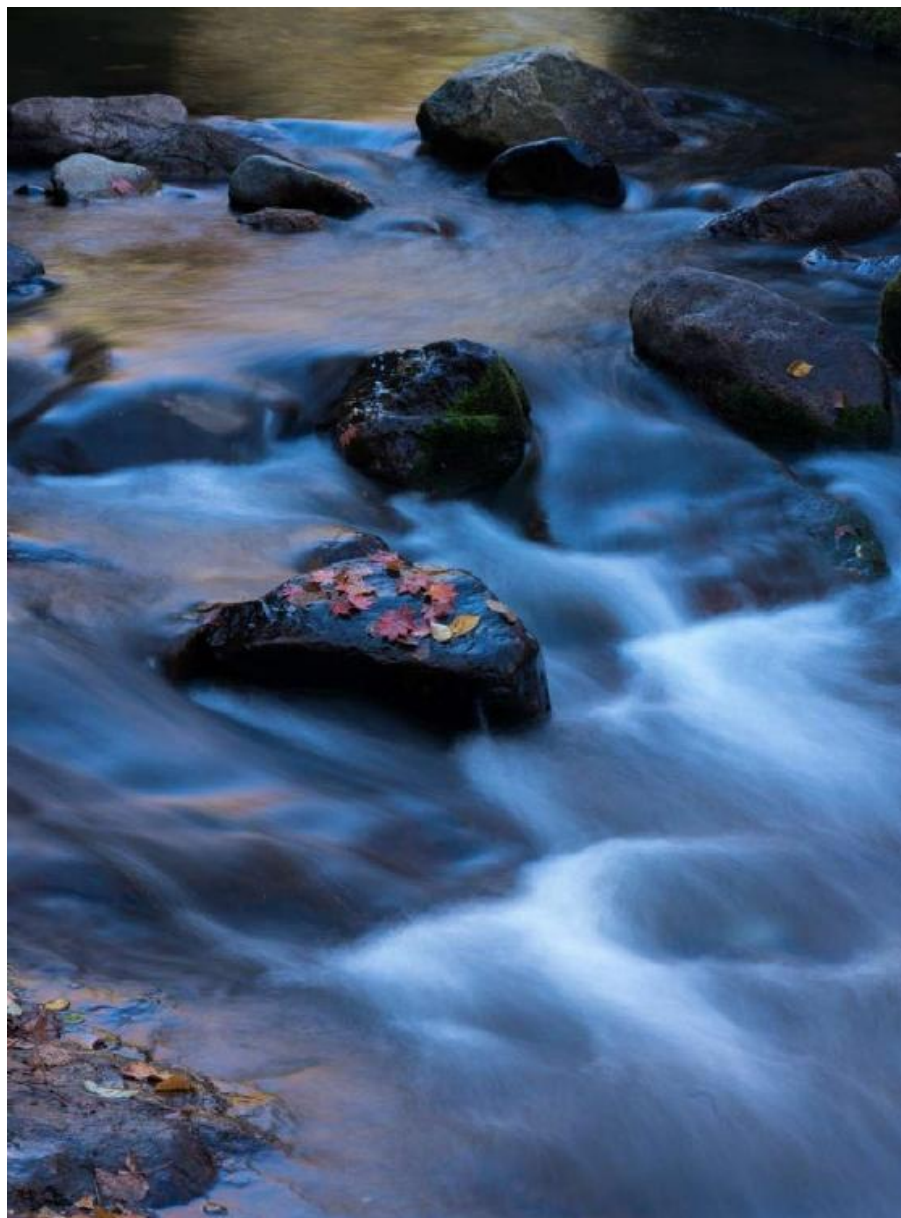

北国的红叶如手掌般伸展，上面是季节刻画的纹理，需要经过水落石出的消磨才能读懂。北方的明媚大地，阳光深埋于原野，收获的色彩不似秋凉般清淡，而是以夏日烈焰般的浓墨手笔，来做季节的隆重告别。

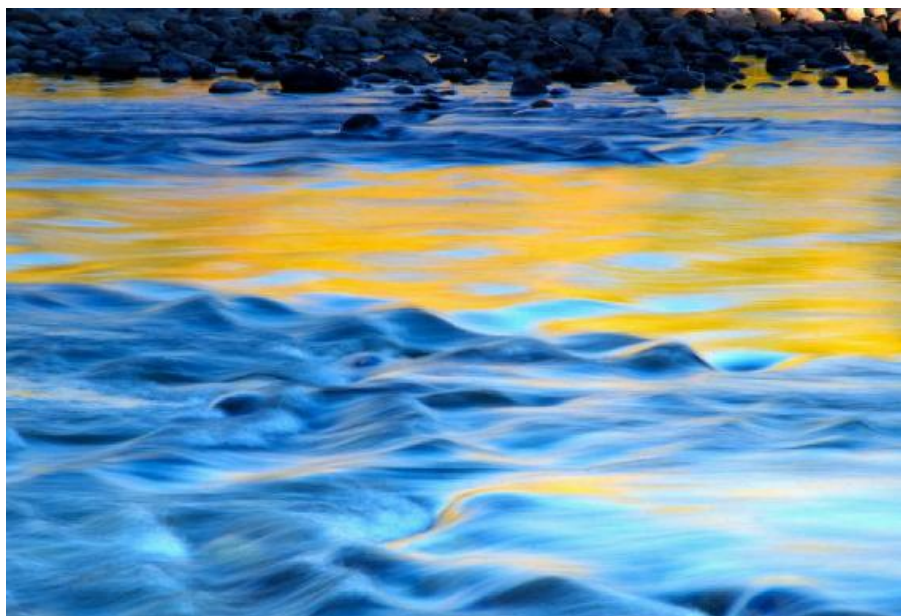

淡金色的风，把天空和云彩分开，把山岳和河流分开，把白天和黑夜分开。昨夜有冷清近乎凝固的长梦，醒来恍惚以为是另一个春天。北国的红叶如手掌般伸展，上面是季节刻画的纹理，需要经过水落石出的消磨才能读懂。此时的秋天，有摸得到的丰饶。过了春又过了夏，从来没有如此清醒安静，看北方明媚大地，阳光深埋于原野，收获的色彩不似秋凉般清淡，而是以夏日烈焰般的浓墨手笔，来做季节的隆重告别。

追着秋色的人们也立在风中，试图用小小的相机和镜头来盛放满满的秋天。

秋叶斑斓

秋的色彩往往比其他季节更绚丽、斑斓，而且在秋天，这样的色彩更能激发人们对美的共鸣。你说春天？是的，春天固然百花盛开，但花的数量终究比不过叶，尤其在北方，等一夜轻霜把秋叶染成金红，大块浓郁的色彩就开始肆意铺陈。所以我们首先要拍出秋的色彩，可以是一片叶、一棵树，抑或是层林尽染。

我们拍摄秋天时，一般喜欢偏暖的设定，让红色、黄色过重，但有时也不需要如此，可以降低些色彩饱和度，提高明度，给画面一种浅而暖的色调，可能这比常规拍摄的画面层次更丰富，也更有情绪，同时也多了一些让人沉静下来的力量。秋叶的拍摄方法有很多种，其决定性因素在于你是否善用眼睛发现不同，学会选择不同的角度去诠释同样的物体，适当地增加、减少一些元素，让主题更突出，画面更干净。

巧用光影

北方的秋天，不似江南般婉约，适合晴好天气来直白表现它的热切，因此光就成了最重要的手段。夏天结束以后，阳光就会变得温柔起来，因此秋天的照片，可以拍出光的色彩、光的生命力。首先在拍摄时机上，晨与暮无疑是最佳的，摄影人总喜欢等日出日落，但并不是总要去直接拍摄日出日落，而只为那时最迷人的光线。如果直接拍摄太阳，尽可能要在太阳半露时候，免得引起照片反差过大。此外，要体现光影，点测光配合逆光拍摄，效果尤佳。逆光下可以凸显出草木或者动物的轮廓，质感强烈，局部光影效果让人着迷。不过在这里需要提醒的是，除了测光点要选准，还要充分利用曝光补偿来平衡画面的亮度，宁欠勿曝，这样也给后期处理留下空间。

日落前的光线温柔迷人，非常适合拍摄

疏密结合

中国古代书画理论中，有“疏可走马，密不透风”之说，意思也就是疏的地方可以让马驰骋，密的地方连风都透不过去，这样的美学构图理论在摄影中也可以借鉴。在秋色拍摄中，一些小景可以采取“密”的手法，也就是充满式构图，让斑斓的色彩充满画面，给人以视觉冲击。而一些大场景，反而可以采取“疏”的手法，也就是极简式构图，尤其在空旷的草原，呈现出北国秋天辽远寂寥的风姿。但需要注意的是，密的时候要杂而不乱，无论色彩、形状都要体现一种协调感；疏的时候要有点睛之处，在简单的画面中能抓住观者的视线。无论疏还是密，都要与拍摄的景物相衬。

在一组作品中，可以灵活穿插“疏”与“密”

善用慢门

风光摄影时，慢门常常被用来拍摄水流，采取低至 $1/2s$ 或 $1s$ 以上的快门速度，能拍摄出如丝似雾的水流效果。秋水明净，水也是秋色中不可或缺的一笔重彩，但如何体现出秋水有别于其他季节的特征，一是可以和秋天景物结合，如水面落叶枯枝等；另一种方法，就是与秋天色彩结合，流水倒映出的金色，就是秋天最美的韵脚。秋水之外，拍摄秋林时也不妨把快门刻意放慢（例如 $1/10s$ 到 $1/20s$ ），并有目的地移动相机，例如在拍摄时垂直移动相机，存心使得照片中树木模糊，可以得到更具艺术性的抽象效果。摄影的基础，是要拍出清晰的图片，但这里的模糊非技术不足，而是有意为之。从模糊到清晰，是技术的成熟，从清晰到模糊，却是美学的进阶。

利用慢速快门拍出丝绸般的水流

慢门拍摄的同时垂直移动相机，用刻意模糊造就抽象感

萧瑟之美

秋日之美在于绚丽，也在于萧瑟，我们喜欢春之烂漫，也要学会欣赏秋之零落。在秋色的拍摄上，不论是秋林、秋叶还是秋水，宏观上的感受较多，一般来说缺乏具体的美。有时候我们要找到一个适当的切入点来表达我们的感受。也许只是落叶满地，却比满树金黄更动人；也许只是萧萧芦荻，瑟瑟残阳，却比更多明媚的秋色能使人产生共鸣，因为我们在拍摄时不止要考虑色彩、光线、构图、参数等，更多的是你要表达的意境与感情。拍摄付出了感情，照片就有了“灵魂”。

同一景点在不同人的镜头下会拍出完全不同的效果，不同的角度，平视、仰视、俯视，长焦或者广角等，最终得到怎样的画面，是否千差万别似乎并不重要了。有时候到过、看过、拍过，已然足矣。一个季节拂过的叶都落下，草木渐黄，鸟儿南去，看似无情的冰冷相机，却有着收藏万物的多情。只因为拿着相机的人们懂得，所有老去的姿态，总比初生时愈加让人怦然心动，只为它已饱经的风霜。

水乡遗韵

江南，这个饱含着水汽的词语，仿佛轻抚过就会有无数故事滴落，也难怪此地多水乡，多古镇。我多少次庆幸自己生在中国的江南，更庆幸她是孕育我生命的故乡，也是赋予我灵感的源泉。

江南，这个饱含着水汽的词语，仿佛轻抚过就会有无数故事滴落，也难怪此地多水乡，多古镇。我多少次庆幸自己生在中国的江南，更庆幸她是孕育我生命的故乡，也是赋予我灵感的源泉。所以自然而然，出现在我镜头里面最多的就是江南水乡的风物了。

庄子说“天地有大美而不言”，可是在欣赏并感动于一些风物之余，有些原本“只可自怡悦，不堪持寄君”的些许感触与经验，如今厚着脸皮拿出来分享，无非也是想传递给大家这样一种小小的信念：心有美景，处处桃源。如果你也喜欢拍古镇，那么不妨也来一起做一套摄影广播体操。

准备运动

去周边古镇，一般都是利用零散时间，所以真正决定出发拍照，其实也不过是在前一天，无非是天气不错，时间有空罢了。不过既然想到，我一般会先上网查一下资料。对于拍摄地点的选择，尤其是不知名小镇，最好要事先了解一下背景，无论景物还是人文。虽然找到的资料可能不多，但是从一些到此一游照以及流水账游记中也能得出不少信息，譬如古镇规模的大小，历史名人故居，老房的保存现状，以及地理交通信息等，这样就能合理安排时间和路线。

所谓“知己知彼，百战不殆”，哪怕只是半天的拍摄，也不打无准备之仗，为的就是不去则已，去则必有所得。

慢步运动

在古镇拍照我一向动作比较慢，因为要琢磨，要寻找，要发现，更多的时候还要等待。特别在冷清的古镇，要等一个能使画面活起来的人，往往需要耐心。譬如本来是一条光线还不错的巷子，但是如果没有人走过，画面就很空。而有时流水人家已经是如画江南，可是说不定多等了几分钟，就会有更精彩的船家来为画面添上点睛之笔。

除此之外，也并不是每个路过的人都合适。恰当的人，恰当的姿态，恰当的时间，有时缺一不可。其实除了拍照，生活中很多时候也是“衣襟上不短少半条皱纹，这里就差你右脚——这一拍！”等人，也是等风、等云，等鸟飞过，而我们所要做的，就是放慢脚步甚至驻足，因为或许下一秒，就会有期待中的那个人走过。

人物的出现填补了画面中的空缺

眼部运动

不像一些自然风光或历史古迹，古镇是一个很生活化的场所，所以镇上的景物往往比较杂乱，这就需要我们多多转动我们的眼睛，去寻找一些容易被忽视的美。即使在杂乱无章的老街上，一个在夕阳下闲坐的老人也是美的；即使在满目萧瑟的院子里，一支在秋风里凋谢的残荷也是美的。在这片永远不会缺少美的天地中，缺少的只会是我们内心对于美的敏感。也许只是几只鸟笼、两把竹椅，在特定环境下却有着不同寻常的韵味，轻易就能打动你的内心。所以前面说的放慢脚步，不是让你偷懒休息，而是让你用更多的时间去运动你的眼球，催动你的大脑，看到、想到，才能拍到。

留心观察，身边的人、物、事均可以成为拍摄对象

下蹲运动

小津安二郎是我喜欢的导演之一，他永远的三英尺低机位似乎在诉说一种仰视生活的态度。我认为拍照也是一样。所以学会蹲下身体，特别在拍摄低于你的对象时，哪怕只是一只小猫，也请你试着蹲下，放低姿势，先用和拍摄对象同样的视角去看一看这个天地，再来考虑该怎么拍。若是遇到老人和孩子，更需要我们放低自己。

蹲下的另一个好处就是能减少被拍者对你的反感，多数情况下，只有让他们忽视你的镜头，才能捕捉到最自然的一刻。有时候，如有你希望别人仰视你的照片，你也许得先仰视你的拍摄对象。

下蹲能获得不同的视角，让你有新的发现

抬头运动

学会蹲下，也要学会抬头。如果说蹲下是为了让你看到更多的东西，来为你的照片做加法，那么抬头也许是让你忽视更多的东西，来为你的照片做减法。所以，当你觉得眼前的景物太乱而无从拍摄时，不妨抬起头来，除了能缓解颈椎疲劳，说不定还能找到新的视角。

除了寻找拍摄对象，抬头的另一个好处就是能观天色。古人夜观天象可卜吉凶，而日观天色，最主要的是去追寻光的脚步。古镇的街巷逼仄，因此对光线的把握十分重要。要是在多云的天气里，可能拍着拍着阳光就突然消失了，这个时候你可以抬头看看云行走的方向，推断出多久之后太阳才会露脸，并在此之前找好适合的机位。毕竟我们不是上帝，不能说要有光就有光，所以，得抬头去找光。

多抬头观察，有机会发现新事物

张口运动

张口可以是喝茶，也可以是吃饭，但更多时候是用来说话。与拍摄对象沟通往往能使你的拍摄事半功倍，因此面对陌生人不要吝于问好、羞于开口，虽然这点我也自认为有些不够厚脸皮，经常还是只与老人和孩子们攀谈。哪怕只是一声招呼 and 几句夸赞，或许就能换来一个生动的表情。除了人，对于动物我也经常试图去沟通，如果你遇到我举着相机模仿一只“喵星人”或者“汪星人”的语言，千万不要大惊小怪，这只不过是我想叫它朝我抛个媚眼而已。

多沟通，可能会成为打开新世界的一把钥匙

转身运动

如果你觉得眼前的东西已经拍完，别急着离开，不妨华丽丽地转个身，也许能发现一片不同的风景。

除了不同的角度，同一个地点同一个角度的不同时间，拍摄的效果也可能大不相同，所以不要因为走过、拍过了，而就此结束，若是时间还有富余，何不转身再回去看看刚才拍过的地方。

这可不是让你重复劳动，没有一个人能两次踏进同一条河流，因此，当你转身回到原地，无论是你的思想，还是面前的景物，都不会再和之前相同，不同的两者说不定就能碰撞出新的火花。

摄影是一种最容易入门的艺术，只要有相机，上到老人下到孩子，都可以很快地学会拍照。摄影也是一种最难成功的艺术，谁都会按快门，是记录生活还是创作艺术，都在于你的一念之间。

在这个不那么完美的世界中，更需要我们有一颗善于发现美的心。

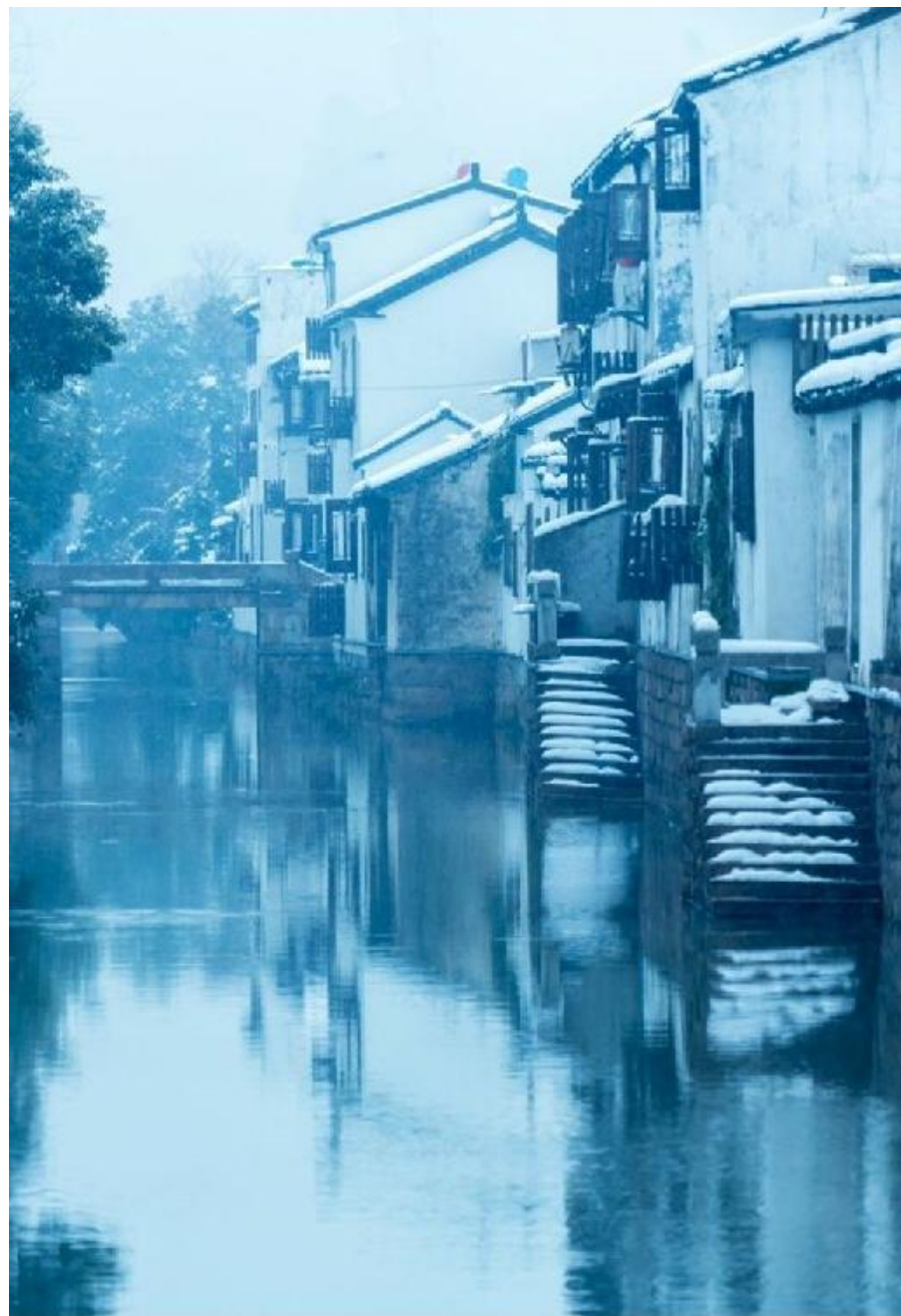

雪落江南

要在恰好的时间地点遇见合适的雪，似乎比人世间所有的邂逅都难。直到那年终于在姑苏城里等到大雪纷飞，一颗悬着的心才落了地，原来念念不忘的江南雪，就应该是眼前这琉璃世界般的模样。

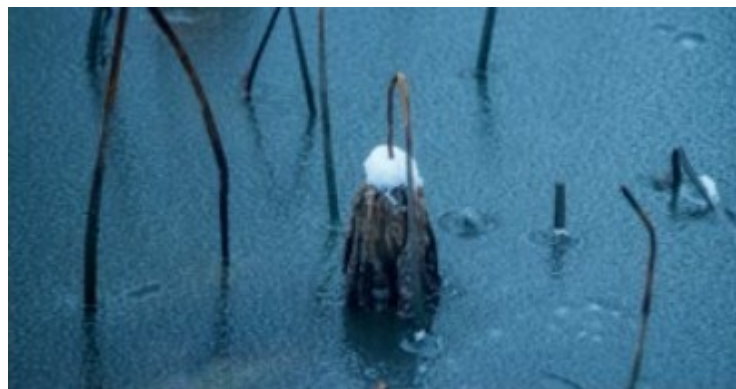

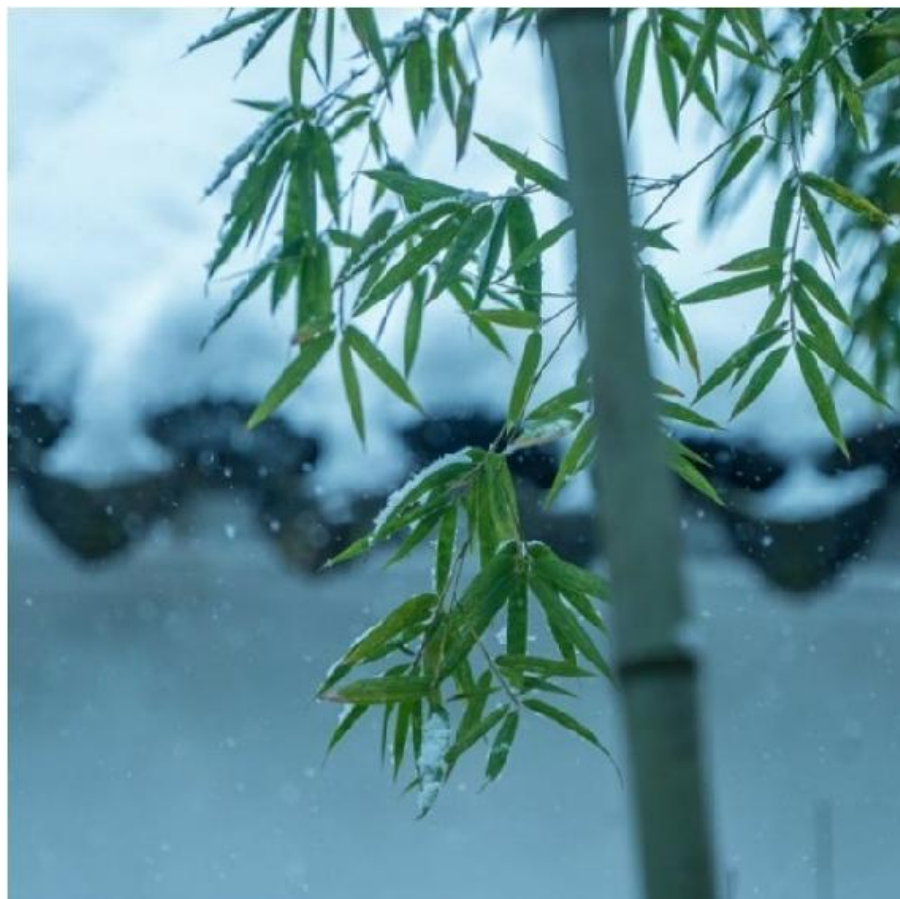

要在恰好的时间地点遇见合适的雪，似乎比人世间所有的邂逅都难。每每在雪落江南时，完美错过，只能在上班的间歇，望朋友圈兴叹。直到那年终于在姑苏城里等到大雪纷飞，一颗悬着的心才落了地，原来念念不忘的江南雪，就应该是眼前这琉璃世界般的模样。只怕稍重一些的脚步，都能惊碎这剔透的梦境。

相比北国雪的纯白一色，江南的雪也是不甘寂寞。皑皑白雪之下，还有腊梅的娇黄、修竹的青翠、松柏的苍郁……但也正是这些斑驳，衬得雪色更加纯白无瑕。也许更应该升一炉火，温一杯酒，择一处佳景临窗而坐，而不似我，伞也不打，冒着大雪流连在花前树下，及至衣鞋湿尽。谁教江南的雪来得快，去得也快，难流连，易消歇啊！只期盼雪再多下一会儿，自己的脚步再快一点儿，好用镜头去捕捉更多的雪落江南之美。

设置参数

摄影艺术是建立在技术的基础上，我们先来说说最基本的曝光与白平衡。首先是曝光控制，经常说白加黑减，是指在大面积白色的情况下，需要增加曝光补偿，让雪看上去更亮，也就更加洁白，不会显得灰蒙蒙。一般如果不是在旷野中，比如在城市园林里，增加1EV就足够了。至于白平衡，在拍摄雪景时，如果选择自动白平衡，通常都会得到较低的白平衡值。个人认为冷色蓝调可以让照片看上去愈加宁静清隽，因此没必要增加白平衡色温值。但是如果拍摄雪天的日出日落，便可选择较高色温值，让照片产生冷暖对比。在后期处理时，我一般还是习惯用较低饱和度与对比度，去表现寂静的世界本色。

注重构图

大概只有北方的雪才会白茫茫一片真干净，南方雪景拍摄中最常见的问题就是景物过于杂乱，虽然雪会掩盖一些杂物，但构图时还是会遇到不少挑战。通常我爱用长焦镜头来拍摄，一方面能压缩画面的空间感，另一方面可以避免一些杂乱物体。雪景拍摄中，前景的选择对于摄影师营造气氛是相当重要的。由于雪景难有层次的特性，利用树木、花朵或建筑物等物体作为拍摄的前景，可以增加空间深度，提高雪景的表现力，使得整个画面的内涵更加丰富。也可以以建筑的门窗作为框架，这样就不至于因为雪天色彩单调而使观看者产生厌倦的情绪。

拍摄建筑与雪景，框式构图十分常用

拍摄飞雪

想要拍摄漫天的雪花，将空中的雪花凝固下来，最常见的方法就是使用较快的快门速度拍摄。一般雪不算很小的情况下，快门速度在 $1/500\text{s}$ 以上就可以了。其次雪花的颜色是白色，用长焦镜头拍摄会显得更清楚。另外在逆光环境下，更能凸显雪花漫天纷飞的效果。如果要进一步以飞雪为主题，可以用长焦镜头对焦在飞雪上，把其余景物虚化，但是被虚化的背景也要选择得当，既不能太过杂乱，也不能过于简单，且以深色为上，有时候古建筑的局部，比如门、檐、窗都是较好的背景，白雪与古建，永远是一对不遇则已，一见惊人的搭档。

深色背景能凸显空中的雪花

生机点缀

雪落无情，但风物有情，尤其在江南，即使冬季也并非万物凋零，松柏修竹有深沉的绿，是岁晚也不肯褪去的坚持，更何况还有开在数九寒天中的腊梅，虽然司空见惯，但若是在雪中邂逅，那点点金黄就是一片莹白中最好的颜色。冷色调的雪景中，如果能有一些生机点缀，就会给照片增色不少，而园林中最不缺少的就是这些花木，只要你有一双善于发现的眼睛，它们都能成为你照片中的亮点。此外一抹暖色也是生机的源泉，哪怕窗前或檐下的一盏灯，在雪天里都是能直抵内心的温暖。

在色彩单一的雪景中加入一丝点缀，画面便鲜活了起来

不惧阴翳

有人以为一定要有好天气、好光线，才能拍出好照片，但雪落时一般都是阴天，似乎只能徒呼奈何。就好像不是每一个人，都会在最好的年纪遇到最对的那个人，我们也不能期待每一次旅拍，都能在最恰当的地点邂逅最完美的光线。所以后来我便对自己说，无论阴晴雨雪，都要去拍照，并且都要想办法在这样的天气，这样的地方，拍出最美的样子来。其实无论雾霾还是阴天，无论多么平淡无奇的光线，只要选择恰当的主题与角度，一样能拍到你想要的照片。并且，原本阴天或者雾气对于雪景都是极好的衬托：近景清晰，远景模糊，让画面产生纵深感，散漫光又给整个场景增添了神秘与静谧的气氛。

阴天的光线缺少变化，拍摄要尽量从取景构图去琢磨

保护器材

雪天无论你怎么拍，保护相机都是非常重要的，如果雪花落在相机上没有清除，那么等它融化成水就会进入相机，所以大家在拍摄时一定要注意相机的保护，使用雨伞遮挡或者给相机套上塑料袋都能对相机进行有效保护。此外因为天气寒冷的原因，相机电池的续航能力会受到一定的影响。因此备用电池尽量贴身存放，防止电量快速耗尽。冬季室内外温差非常大，而在冰雪天里的相机温度很低，进到室内后，水汽会快速在相机上凝结，轻则让相机外部甚至内部蒙上一层水雾，重则会产生结冻损坏，因此当你在户外拍摄完之后，最好先将相机放入相机包，然后再回室内，等相机温度回升到接近室内温度时，就可以把相机取出来了。

哪怕用十年来等一天，
用一天去追一个晚上的雪，
依旧是初见即别离。
不知道下一场江南的雪，
会落在何时，
而我又在何处，
更不知道和我一起等雪的人，
会是谁。
但我知道雪落在江南的美，
知道它们被收藏在照片中的样子，
肯定一如往昔般动人。
尤其在大雪之后，
一城未醒，
这样的时光，
安然静好。
看过太多风景，
如今也只剩下一片寸心不老，
能陪你，
看天地白头了。

问禅不语

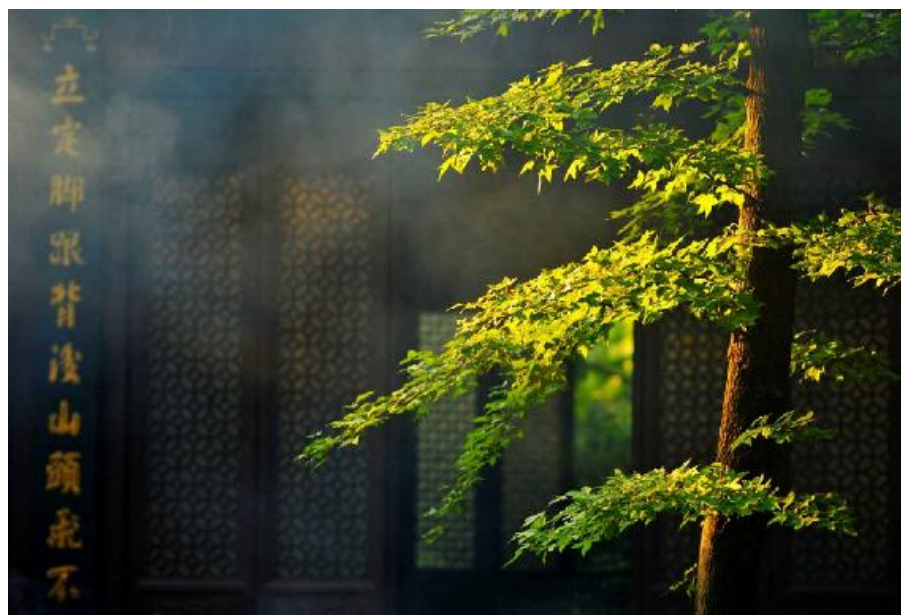
什么是禅呢？是清晨的扫叶声音，还是傍晚的夕阳影子？是春来的百花盛开，还是雪后的一盏禅茶？是风吹的幡动心动，还是雨落的无尽点滴.....

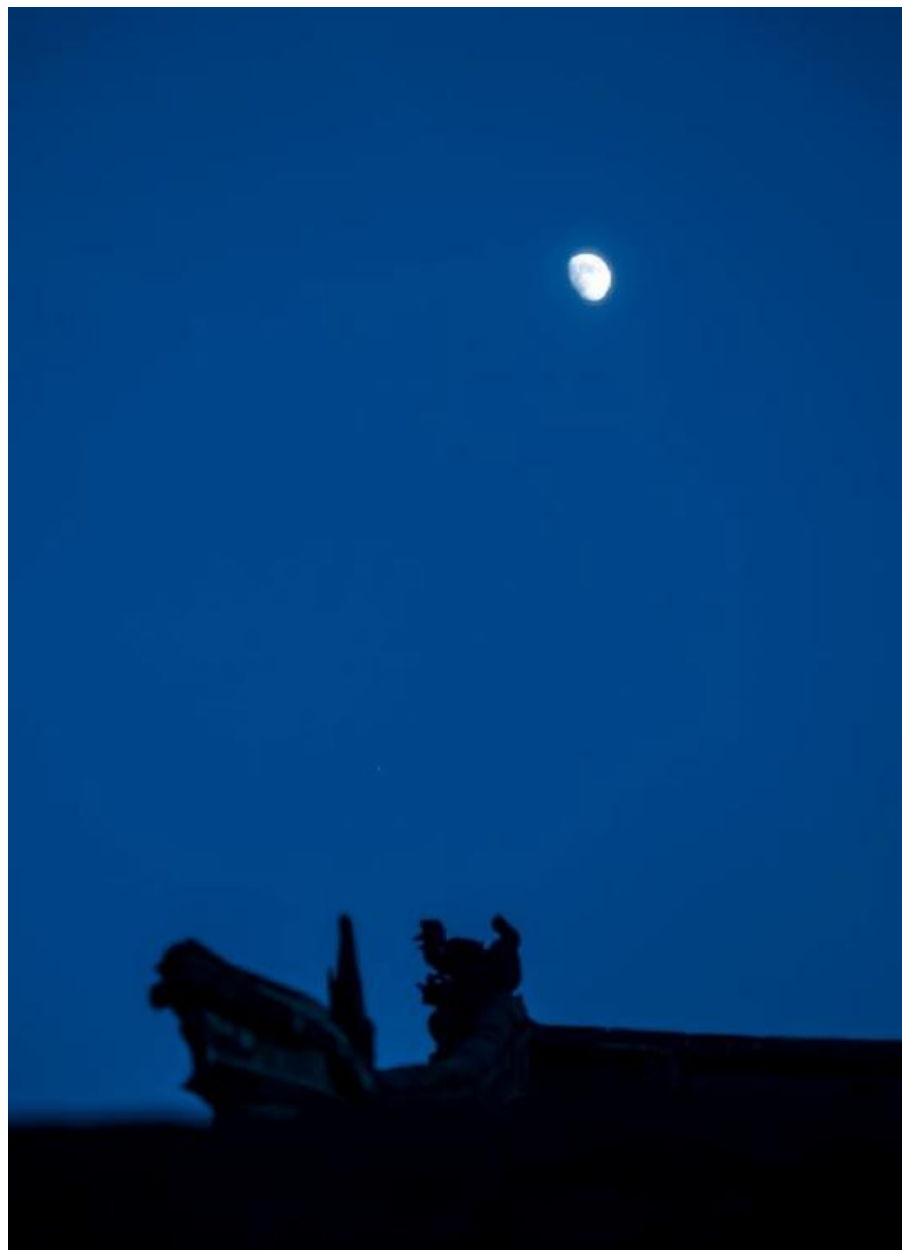

立定脚跟背溪山頭處不

向来只有小聪明，并无大智慧的我，也敢妄言谈禅吗？佛家讲无相，讲妙法，讲般若，我讲不了，参不透，也悟不出，带着尘世的嗔痴，带着人间的贪恋，却有时也想问一问禅为何物。

什么是禅呢？是清晨的扫叶声音，还是傍晚的夕阳影子？是春来的百花盛开，还是雪后的一盏禅茶？是风吹的幡动心动，还是雨落的无尽点滴……天地有大美而不言，而我们被红尘蒙蔽的心，早已失去了顿悟的灵光，是不是还有机会去窥视禅的真颜呢？

好在虽然没有佛法上的天分，至少还有手中的相机，可以去记录当下，多少佛前香火客，只求如愿不求禅，偏偏一个并非信仰佛教的摄影人，拍出的照片却往往被赋予禅意标签。或许并非有意识地去融入禅意这个概念，何况那也是求之而不可得之境界，只是因为图片有时可以比文字的表达延伸得更为深远，对于一个不爱讲话的人来说，也许是最好的方式。

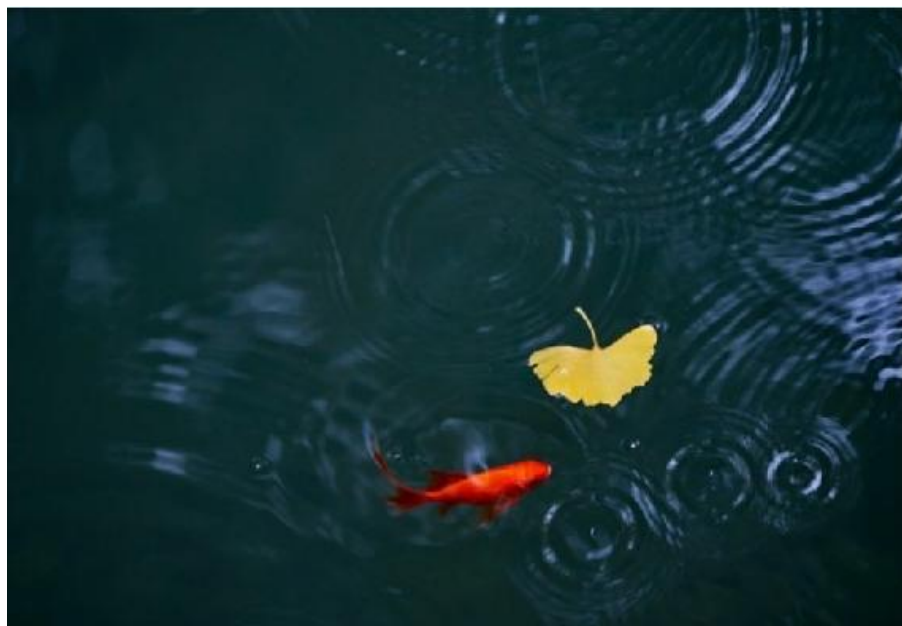
草木皆禅

传统的禅意摄影中，以僧人为主题是最常见也是最容易诠释的，但对于一般游客来说，要拍摄僧人，且拍到动作合适的画面，就要靠运气了。僧人们不可能配合你摆拍，甚至会拒绝被抓拍，那么运气总不太好的你，难道就此放弃吗？如果说这个世界本来无一物，那么禅也并无一定之形式。所谓“行亦禅，坐亦禅，语默动静体安然”。所谓禅意摄影，不一定要找僧人摆拍，实际上，寺庙内的一草一木、一香一烛，哪怕是路过的一片叶、一溪水都可以表现禅意。怀着禅心，能发现人间处处都有美丽的瞬间。

化繁为简

生活中存在的简单画面，这并不意味着乏味或无趣，恰恰相反，在简洁的背景中，一个醒目或是具有吸引力的主体很容易吸引观众的视线。简单的画面源于对生活的细腻观察，是生活最本质的反映。用心去看、用心去感悟，禅意其实就是一种纯粹、一种舍弃，任何会干扰表现意象的元素，都不允许进入镜头，让整体影像以一种简化再简化的方式去描写所要传达的意念。当然，简洁不代表单调，留白也要保留主题，要学会取舍，有舍才有得。

尝试用简单的画面去做更丰富的表达

色彩淡雅

摄影运用色彩传递精彩缤纷的世界，它就像一种简易的语言，不用刻意去解读就能心领神会。在如今这个喧嚣的尘世里，许多摄影作品总是以一种浮华的姿态和夸张的色彩，冲击着我们的视觉。而禅意摄影讲究的是一种极简、宁静的色调氛围，摄影师要想拍出这样的作品，需要拍摄时仔细观察，并在后期制作时适当调整。禅意的世界中，大多会摒弃较为浓烈浮夸的色彩，转而以较低饱和度的淡雅色彩去呈现人生的素简，因此在色彩与构图上，我们都可以尝试做一些减法。

用淡雅的色彩来还原环境的静谧

除了色调，画面中的光束也强化了安静的氛围

投入情感

禅意摄影决不是一片孤寂，也不是忧伤，更不是冷漠，它饱含了作者内心深处的本性和灵感，有的是作者对自然之道的神往和追求。以纯朴之心，感受天地之大美，并把美表现出来，让更多的人欣赏并获得共鸣，这是一种禅意心境。好的禅意摄影，应该体现作者对美，对快乐，对生活的一片痴情和感怀，观者甚至可以通过禅意摄影作品洞悉到作者的灵魂深处。所以，禅意并非要我们舍弃世间之情，反而要饱含更深的感情去创作。

灵感思维

禅的思维有别于或者超越了意识活动中的感性认识与理性认识，是区别或超越于形象思维与逻辑思维的直觉思维，也可称为灵感思维、顿悟思维。放弃了由感性思维和理性思维所产生的各种意识、形象、概念、逻辑、理论等，恢复人类本性中所本有的天然觉知能力，从而全然直观地觉知、认识世界，用心感物，触发顿悟。

用心观察事物，通过可感的事物启发自己的悟性，从而使自己的联想飞跃，以达到直觉式或触击式的顿悟，捕捉到禅机，禅摄影的主题、题材、角度等也随之而生。哪怕是一些未完成的佛像，也可以作为一种独特的视角来诠释禅意。

忘我之境

《金刚经》中说到：“凡所有相，皆是虚妄，见诸相非相，即见如来”。如果说禅的最高境界是“诸相非相”，那艺术的最高境界是“无艺之艺”。

一般人都渴望得到别人的认可和肯定，然而，一旦我们过于在意别人的评议，而不是专注于内心的修炼，作品就只会媚俗和平庸。

你没有什么要证明给别人看的，也没有什么要证明给自己看的，你摄影纯粹是因为你喜欢。

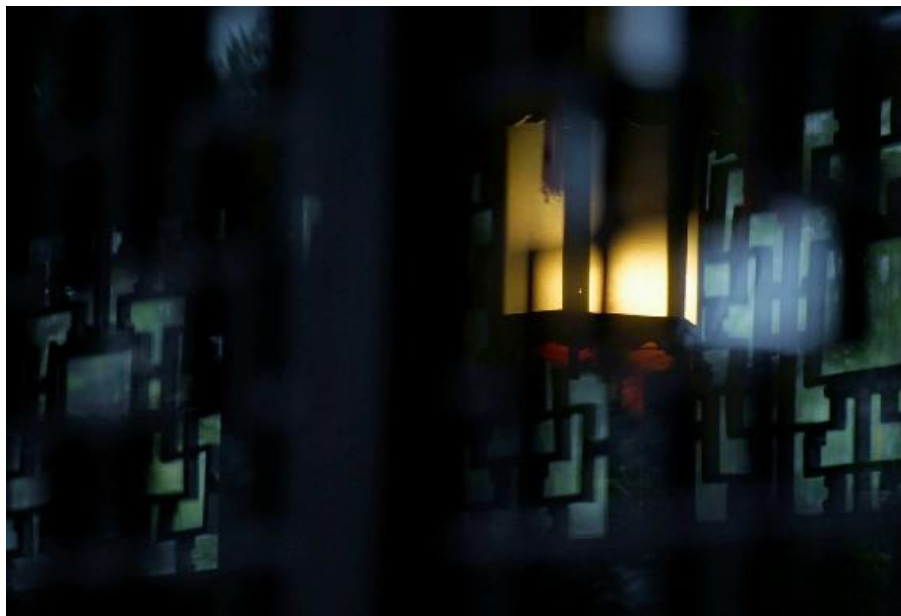
将你的身、心、体融入到拍摄对象中去，你忘记了自己，甚至没有意识到自己在行走、在呼吸、在摄影、在无意识中，你举起了相机……

披星戴月，跋山涉水，摄影是需要吃苦的，但它又能给你带来无穷快乐。

佛说苦海无边，回头是岸，而这茫茫苦海，何必回头，痛苦与快乐都是我的禅！

摄影中的东方美学

作为一个中国人，我深爱着中国的美。当漫步在园林的曲径通幽处，耳边传来松风流水般的丝竹之声；或是当欣赏着博物馆中的元人画意，脑海里浮现出“潇湘深夜月明时”的词句，我都为有着如此一个才貌双全的祖国母亲而骄傲。如何用相机去描摹她眉眼风情的万一，是值得用一辈子去完成的梦想。

花似雾中看

常规要求里，照片的最基本要求是清晰，哪怕细节都要放大了看清楚才放心，但是有时候，朦胧比清晰更能表现东方的含蓄之美。拍了太多清晰的照片，何妨雾里看花，尝试运用迷离飘渺去创造独特的画面，使欣赏者在观看过程中通过猜测、想像和意会，从而获得审美享受。

最理想的是有机会拍摄天然云雾。寻雾要了解云雾产生的环境，一般在昼夜温差大的清晨或者雨后，山中或者水边。当我们有幸遇到云雾，拍摄时还需要“等”和“走”。等云、雾、景结合得恰到好处的那一刻，并且要不断走动，尝试不同机位。

没那么幸运总能遇到云雾，好在公园里有时会有人造水雾，特别是夏季，既可以降温又能营造景观。人造水雾往往短时间内变化快，要把握住瞬息万变的雾气流动，使之与景物完美结合。在实际拍摄中，可以连拍后择其优者。

没有现成条件时，可以人为创造朦胧效果。譬如前景虚化，同样是长焦大光圈镜头，除背景虚化以外，不妨反其道行之，把焦点对在远景上，将前景的花叶变成色彩虚化，产生朦胧效果。

一叶一菩提

国人有这样的观点：长江白沙无数，却可一尘观之；大海浩瀚万千，却可一沤见之；群山巍峨绵延，一拳石约略知之。一张照片，可以表现大千世界，仅仅一片竹叶，不知多少秋声。小即是全，当下即圆满，这与摄影中的决定性瞬间有异曲同工之处：将设想、构图、光线和情感结合在一起，就是完美。

摄影主体的选择也可以是一些容易忽视的小物件，景小而意多，物小而韵长，毕竟我们不可能总有时间去寻找大山大水，可以尝试拍摄身边的一草一木、一花一叶。

拍摄这类以小见大的照片时，尽可能要构图简洁，主体突出，即使在拍摄大场面山水、建筑的同时，也可以尝试用小视角。中国古代绘画中有“山取一角，宅露一线”之说，千岩万壑、重峦叠嶂式，但更多是追求在微小精致的景观中展现广阔的境界。意象是精微的，韵味却是幽远的。

空谷有幽兰

以“空”为美的审美意境，来自于禅宗对“空”的独特理解。“空”是指“因”和“缘”相聚而成的事物，没有实在的本体。就时间而言，共性也是空的。如《金刚经》说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。空灵超越功利考虑，以无物无欲的自由精神静观万物，使万物都各得其所，各自呈现着它们充实的、内在的、自由的生命。空灵之妙，方有实在之美，有了空间才能容纳你的思想与景物，留出空间才能留给观赏者想象的余地。

在摄影技术上运用镜头语言，虚实结合，虚化与清晰结合，利用浅景深来增加画面的空间感。在构图上学会留白，有无相生，空则灵气往来，无画处皆成妙境。在拍摄对象选择上，动静交错，动中有静，静中有动，变化无穷，才能给人身临其境的感觉。

独钓寒江雪

在绘画上，水墨画要晚于设色山水，摄影上限于技术条件，黑白早于彩色，但是黑白之美，以水墨取代色彩，除了技术层面，还有其哲学内涵：无就是本，还原世界的本色。黑与白的存在，是不借用任何其他颜色作为依托，只留下最单纯的元素，但仍能表现出这世上的万事万物。黑与白可对比，可融合，利用它们这一规律，反而可以最好地表达出简洁的画面、完美的构成、丰富的形态，以及存在于生活中且高于生活的一份情感。

黑白用于拍摄静物时，可以舍去颜色，突出内涵。用于拍摄建筑时，凸显清静无为，天人合一。用于拍摄风景，又当墨具五色，计白当黑。

在黑白摄影中，当画面不被色彩所驾驭或牵引，耀眼的色块不再喧宾夺主，成为引走观者注意力或者阻滞观者进一步思考的元素，单纯的黑白与影调便恪守本分地成为刻画、凸显画面主题的工具。

乡关何处是

故乡是孕育我们的地方，也是创作的灵感源泉，即使今天的故乡变了，依然可以通过影像来还原我们的乡愁，拍下每一张照片，背后都有一个故事。

空间上，也许每个城市长大的我们都有这样一个理想中的故土，它立在黄昏中的身影让人着迷，尽管随着夕阳西下而逐渐拉长、摊薄，却依旧能温柔地拥吻着被钢筋水泥包围而日渐苍白干涸的心。乡愁，便是通往那些臆想之乡的感伤旅程。

时间上，除了空间上对故乡与家园的思念，乡愁还是对于所有逝去美好的追怀。是谁，迎着朔风，望着归雁，吹着羌管，看尽长烟落日孤城？是谁，乘着扁舟，载着新酒，想着故人，走过杏花烟雨江南。不管是谁，他们曾经的背影都是一段我们如今可望不可及的旅途。

文化上，真正的安居之所，还是在于那种能安顿灵魂的“家”，也就是文化、精神和心灵一起认同的“家”。如今的人们对大地母亲的重新吟颂应该并非假唱，这些余音犹在的歌声反而提醒了我们，是到了应该检讨自身而不是忙于欣赏自我的时候了。五千年来，无论南方的干栏，还是北方的窑洞，我们都是一个恋家的民族，曾经为了追逐所谓的现代文明走出家门，到了今天已经有不少时间，该回家看看了。

胸有诗与书

除了单幅照片，还可以尝试整理以传统文化为主题的系列照片，如节气、时辰、词牌等，但表达要建立在理解的基础上，避免常识性错误，尤其是历史方面与科学方面。

也曾有人问我学拍照应该看什么书，这很难回答，因为拍照是你认识世界、表达自我的一种方式，和整体的审美情趣、个人修养都密切相关，比如我喜欢传统文化和古典文学，那么拍出的照片难免就会有这方面的风格。所以不能只看摄影相关的书籍，文学、艺术、历史等都要涉猎，胸有诗书，照片意境自然提升。春光处处，万水千山都在我们胸中，无论是“汀长花满正回船”的婉约，还是“是处云山可寄家”的潇洒，除了寄托于诗词书画，其实也可以用相机去抒写。艺术是相通的，读书以外，看画也是不错的提升途径。元四家的气韵高远，吴门画派的笔墨意趣，都能在欣赏之余，潜移默化地融进你的照片中去。

据说若是真正开悟之人，从一粒沙可就可以看到所有山川，从一片叶就可以体味整个春秋。世界对于他们已经不再有多看的必要了吧。幸好我等愚钝，恐怕终其一生都不会有这样的觉悟，只能依旧抱着沉重的相机行走在天地中，遇见各种美好。若你也曾在路上遇见我，不如，一起同行？

